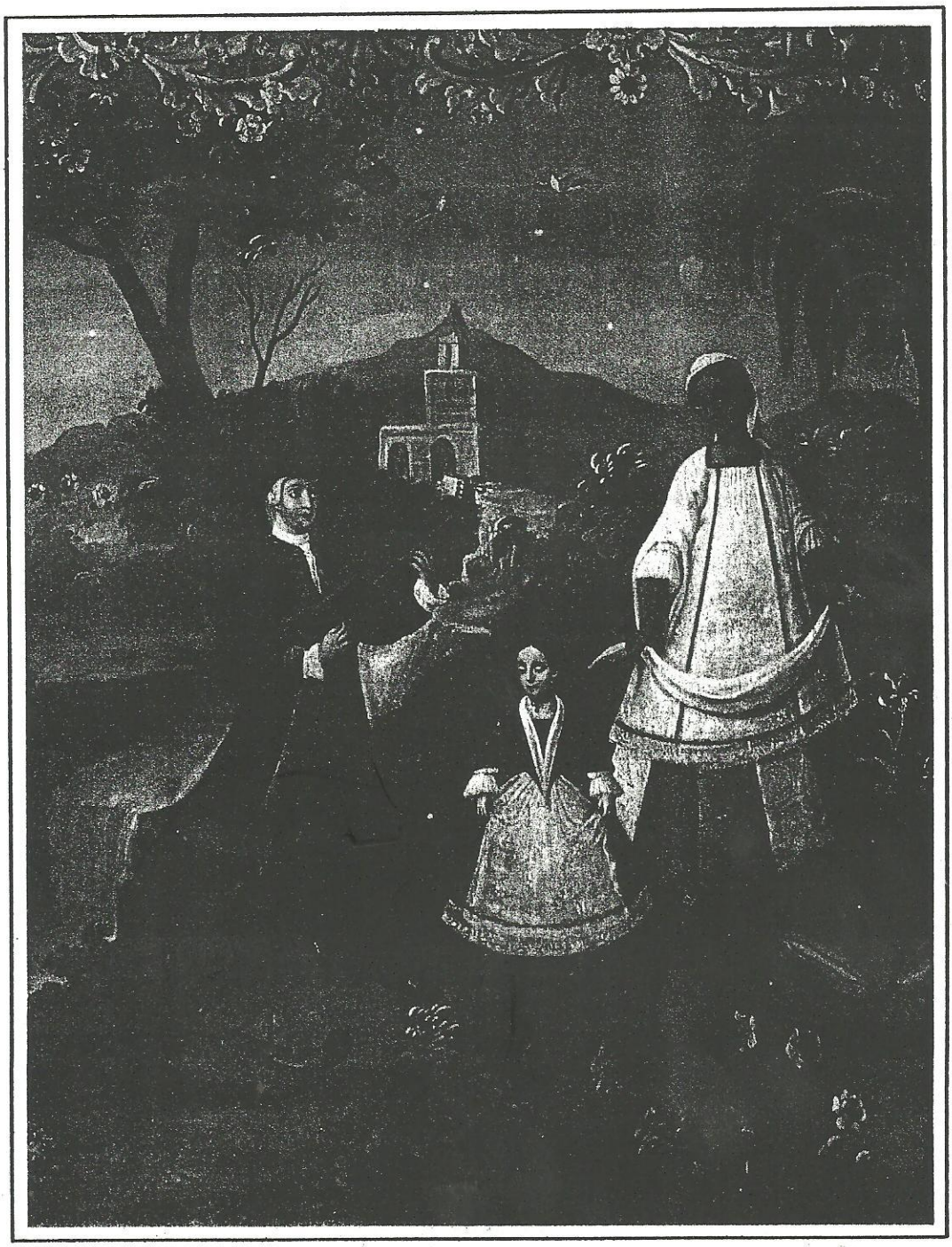
27/II/98 00865
Adq.

LA GUITARRA EN EL MÉXICO BARROCO



Isabelle Villey

U A C
ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA
BIBLIOTECA

LA GUITARRA EN EL MÉXICO BARROCO

Antología de obras para guitarra barroca provenientes del Códice Saldívar IV
(Anónimo atribuido a Santiago de Murcia, *ca.* 1732)
transcritas para guitarra moderna por

Isabelle Villey

FONCA

ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA
BIBLIOTECA

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El Códice Saldívar IV es un manuscrito de 94 folios de tablatura para guitarra barroca con un contenido de 68 piezas, que tomó su nombre actual de la persona que lo "redescubrió". En efecto, ha llegado hasta nuestros días gracias al doctor Gabriel Saldívar y Silva (1909-1980), quien en 1943 lo adquirió en una tienda de antigüedades en la ciudad de León, Guanajuato.

Hasta ahora, en México se ha trabajado poco sobre el contenido musical y musicológico de este manuscrito. Sin embargo, destacan los estudios de los musicólogos estadounidenses Michael Lorimer y Craig Russell.

Por desgracia, al manuscrito le falta la primera página, que le fue cuidadosamente desprendida, de manera que no tiene ni título ni el nombre del autor. Sin embargo, llama la atención la similitud de la caligrafía de este manuscrito con la del manuscrito de 1732, "Passacalles y Obras", del guitarrista español Santiago de Murcia. Por otro lado, al principio del "Passacalles" se anota lo siguiente: "Yndice de lo contenido en el tomo 2°". Por lo tanto, debió de existir un tomo 1°. Todo parece indicar que éste ya se encontró, y lo constituye el Códice Saldívar IV. El formato, la caligrafía y la marca de agua, en el códice y en el "Passacalles", son idénticos. El ABCedario (tabla de los acordes) se encuentra en el códice, pero no en el "Passacalles". Esto se explica si se les considera complementarios. Santiago de Murcia probablemente pasó varios años de su vida en México. Una copia del otro libro del músico hispano, *Resumen de acompañar la parte con la guitarra* (1714), también fue encontrada en México. El mismo manuscrito "Passacalles y Obras" fue adquirido, asimismo, en este país. Muchas concordancias de Murcia aparecen en el manuscrito 1560 de la Biblioteca Nacional de México.

INFLUENCIAS

Existen en el manuscrito tres formas musicales diferentes, representadas en esta selección de obras transcritas.

a) *Piezas con variaciones*. La variación, usada en España por los vihuelistas desde el siglo XVI, representa la forma más frecuente. La mayoría de ellas pertenecen a la tradición española ("Villanos", "Españoletas", "La Jotta", "Los Impossibles", etc.); sin embargo, se encuentran otras en estilo francés (por ejemplo "La Amable") y en estilo italiano ("Folías Ytalianas"). Las piezas basadas en temas o danzas populares, sobre todo las españolas, empiezan comúnmente por exponer, con acordes rasgueados, la progresión armónica, y las variaciones siguientes ya son punteadas o combinando rasgueo y punteado.

Mención especial merecen dos piezas: "Cumbees" y "Zarambeques". En estas variaciones se manifiesta una clara inspiración española y, de acuerdo con sus nombres, se evocan ritmos negros. El "golpe" utilizado en los "Cumbees" es el único ejemplo de este efecto en el códice.

b) *Danzas francesas.* De los 17 minuetos del códice se escogieron dos ("Menuet Amoroso" y "Menuet del Zisne"). "La Amable" (en variaciones), "La Alemanda" y "Payssanos" ya habían sido publicadas en una recopilación francesa de danzas del maestro Raoul-Auger Feuillet (*Recueil de Contredanses* [*Catalogue*], París, 1709).

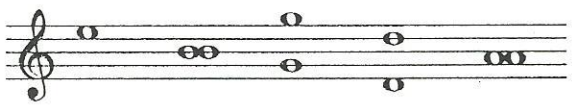
c) *Sonata italiana.* Constituida por las tres últimas piezas del códice que se incluyeron al final del presente volumen para ilustrar el estilo italiano, que tanta influencia tuvo en España y en México en el siglo XVIII. Se pueden agrupar las tres (Allegro, Grabe, Allegro) como las tres partes de una misma sonata.

El primer Allegro (fol. 91) tiene al final de la primera parte la palabra Fin, lo que sugiere una repetición *da capo a fine* terminando la segunda parte.

LA TRANSCRIPCIÓN

Transcribir una tablatura de guitarra española (así se llamaba durante el periodo barroco a la conocida hoy día como guitarra barroca) para la guitarra moderna representa una interpretación personal del transcriptor, puesto que resulta imposible hacer una transcripción literal, por la gran diferencia de afinaciones y de elementos idiomáticos. La transcripción implica, por lo tanto, un trabajo de re-construcción, de re-creación, con el afán de conservar el espíritu de la música (efectos de campanela, resonancias, etc.), más que la letra de la colocación de los dedos sobre los trastes, indicada en la tablatura.

a) *Afinación.* La afinación de la guitarra utilizada en el Códice Saldívar, según lo propone M. Lorimer, y como se puede deducir de muchos pasajes, parece ser la siguiente:



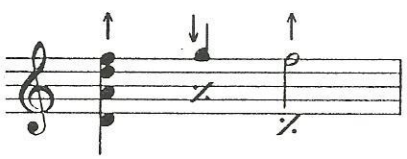
Esta afinación es la que se tomó en cuenta para la transcripción. Así, en ciertos casos, para el tercero o cuarto orden[1] hubo que decidir, en función de la frase musical, cuál de las dos octavas se iba a considerar en la transcripción (o las dos juntas).

[1] La guitarra barroca tenía cuerdas dobles, no sencillas como la guitarra moderna. A este par de cuerdas se le llamaba orden.

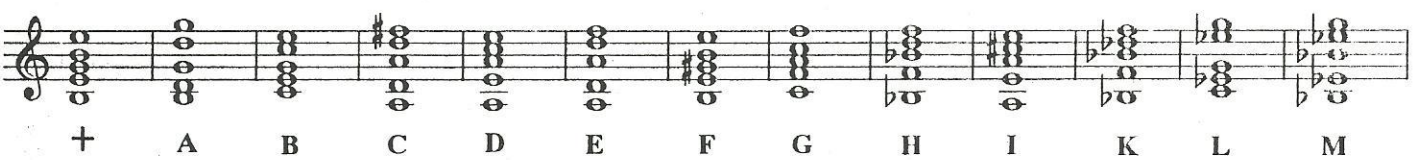
Respetando la guitarra barroca, carente de sexto orden (o cuerda), en la transcripción se recurrió a ella lo menos posible; sin embargo, en ciertos casos se usó para completar la línea melódica de la quinta cuerda, siempre y cuando una digitación cómoda y adecuada a la guitarra actual justificara la utilización. Obviamente, en el original esas notas graves siempre aparecen en la octava superior.

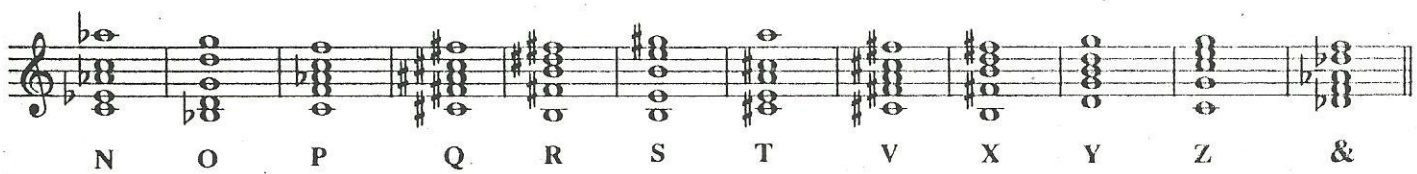
b) *Acordes rasgueados.* Una de las características de la escritura de la guitarra barroca es el uso de los acordes rasgueados. En la transcripción todos ellos tienen por encima una flecha que indica la dirección del acorde: ↑ si va el golpe hacia los agudos, y ↓ si va hacia los graves. Las plicas de los acordes también reiteran esa indicación: indica el rasgueado hacia el agudo y hacia el grave.

El rasgueo común utiliza los tres dedos (índice, medio y anular) hacia los agudos y el pulgar hacia los graves. Si se repite varias veces el mismo acorde, se indica integralmente la primera vez, y después se escribe solamente la nota superior de éste, así como la plica y la flecha que indican la dirección del rasgueo. En los casos en que cambia una sola nota del acorde, se indica ésta nada más, y abajo el signo 𝄎 que indica que el resto de las notas del acorde son las mismas:



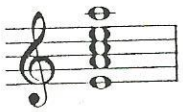
Las letras mayúsculas que se encuentran debajo de los acordes corresponden a las letras que aparecen en la tablatura y se refieren al sistema del *alfabeto* para guitarra, cuyas correspondencias en la notación actual son:





ESCUELA SUPERIOR
DE
MUSICA
BIBLIOTECA

En los acordes con cejilla, si existe un número junto a la letra del *alfabeto*, éste indica el traste en donde se debe tocar el acorde en la guitarra:



d) *Campanelas.* Un efecto común de la guitarra barroca es el uso de las campanelas, es decir, el uso de cuerdas distintas para notas consecutivas (en general por grados conjuntos), dejando resonar las notas anteriores tanto como se pueda. Así, la digitación usada en la transcripción respeta este efecto, pero en muchos casos, al adaptarlo a un instrumento con otra afinación, se tuvo que cambiar la digitación original y reconstruir esos pasajes.

Para mayor claridad en ciertos casos esas campanelas se indican con plicas separadas: ♪ ♪ ♪ ♪ .

e) *Tempo.* Indicado al principio de cada pieza, es una sugerencia mía, ya que el original no proporciona información alguna al respecto.

f) *Ligaduras.* Todas las ligaduras del original han sido fielmente respetadas, y las que yo he agregado aparecen siempre entre corchetes [‿].

g) *Cambios en la transcripción.* Ya sean notas, puntillos, ligaduras o compases enteros, todos los elementos agregados en la transcripción aparecen siempre escritos entre corchetes [♩]. Si hubiera sustitución de una nota o de un valor rítmico, o supresión de cualquier elemento, el cambio siempre se menciona en las notas al final de este volumen. Los valores de las notas fueron respetados, excepto en "Los Impossibles" y en "Zarambeques", donde están reducidos a la mitad para mayor claridad en la escritura.

h) *Accidentes.* Los accidentes escritos entre paréntesis antes de las notas (♭) o (♮) o (♯) anulan de manera inequívoca un accidente anterior ya anulado por la barra de compás.

i) *Repeticiones.* Al final de cada variación se indica // .

Se sugiere repetir cada una de las variaciones, siempre y cuando éstas no fueran muy extensas, por ejemplo en el "Fandango", en los "Zarambeques", en "La Jotta", en "Los Impossibles", etcétera.

j) *Adornos.* Para una clara comprensión del texto musical, adopté la escritura de los adornos como en la tablatura, sin realizarlos en el pentagrama:

𝆔 : después de la nota real, indica un mordente superior (se toca la nota real, se sube al grado conjunto superior, tono o semitono, y se regresa a la nota real). Si existe una alteración de la nota auxiliar, dicha alteración se anota entre paréntesis encima del adorno. Los números indican la digitación adecuada.

𝄾 : después de la nota real, indica un mordente inferior con el mismo procedimiento del anterior.

※ : encima de la nota que le corresponde, o abajo (si se trata de una nota grave), indica un vibrato de esta nota.

Señalé en la transcripción estrictamente los adornos arriba mencionados, que aparecen en la tablatura. Sin embargo, en la ejecución no son rigurosos: se pueden suprimir o agregar otros, según el criterio, el buen gusto y la habilidad técnica del ejecutante.

k) *Folios.* Para facilitar las referencias al original, en cada pieza se menciona el folio en el cual aparece.

i) *Títulos.* Se respetó escrupulosamente la ortografía original del manuscrito.

Agradezco profundamente al maestro Gabriel Saldívar Bolio, poseedor del manuscrito, su autorización para difundir la obra. Mi gratitud también para el maestro Javier Hinojosa por sus invaluables consejos para la realización de las transcripciones. Por último, agradezco al Fonca, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el decidido apoyo económico para la edición, pues sin él habría resultado imposible dar a conocer estas obras musicales a los guitarristas contemporáneos y al público en general.

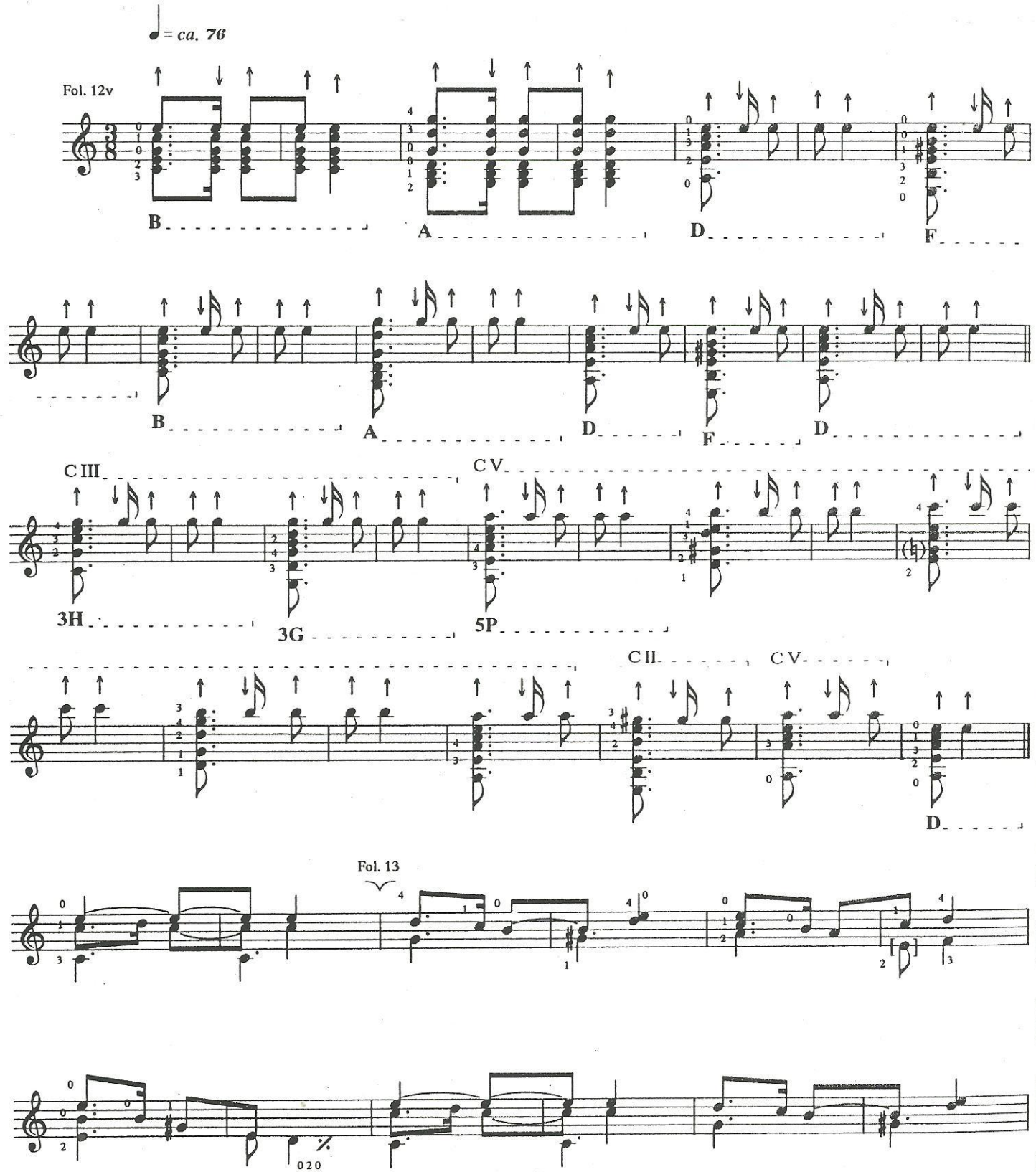
ISABELLE VILLEY

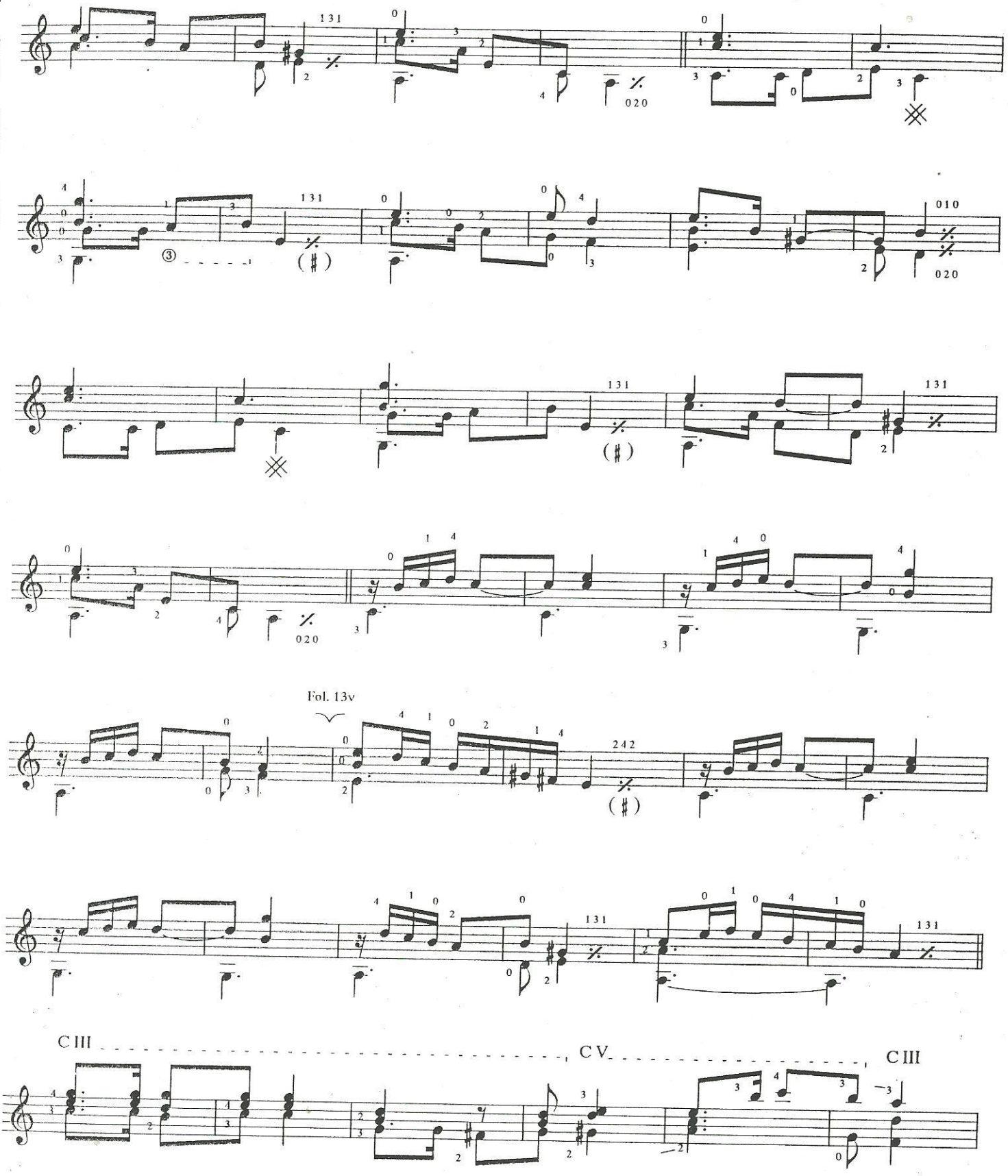
Ciudad de México, enero de 1995

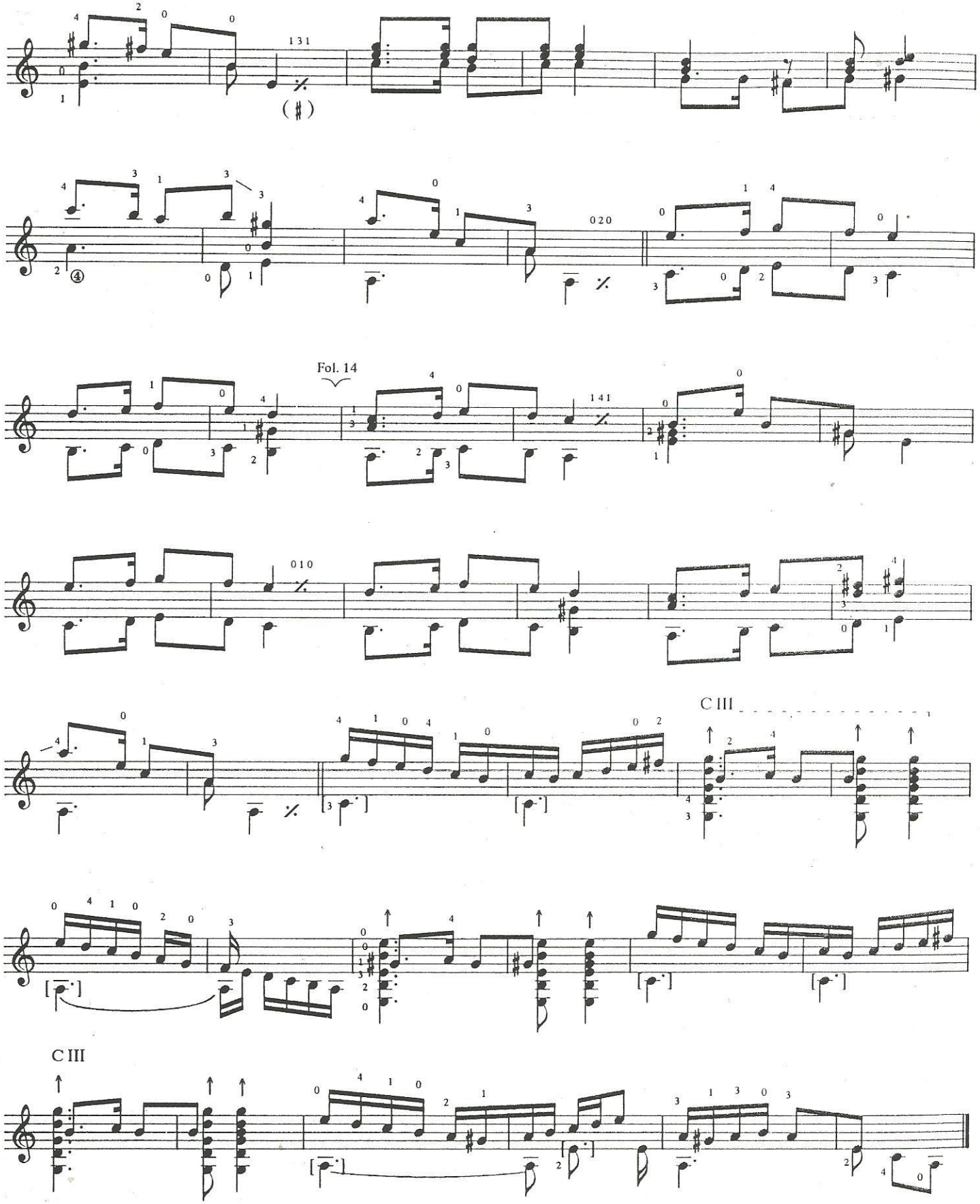
Los Impossibles

Trancripción para guitarra:
Isabelle Villey

Códice Saldívar



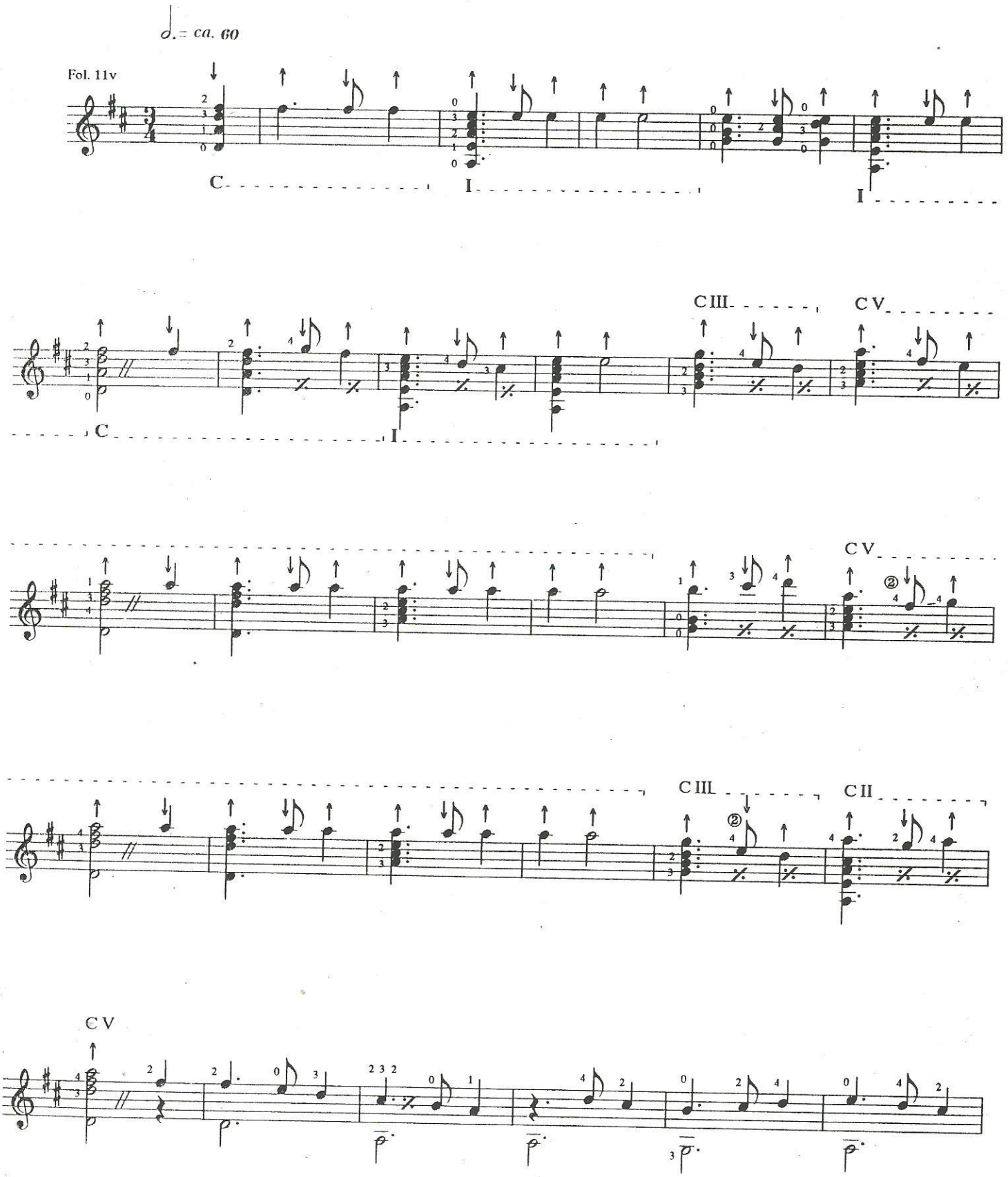

131
020
131
010
020
131
131
020
Fol. 13v
242
131
131
C III
C V
C III

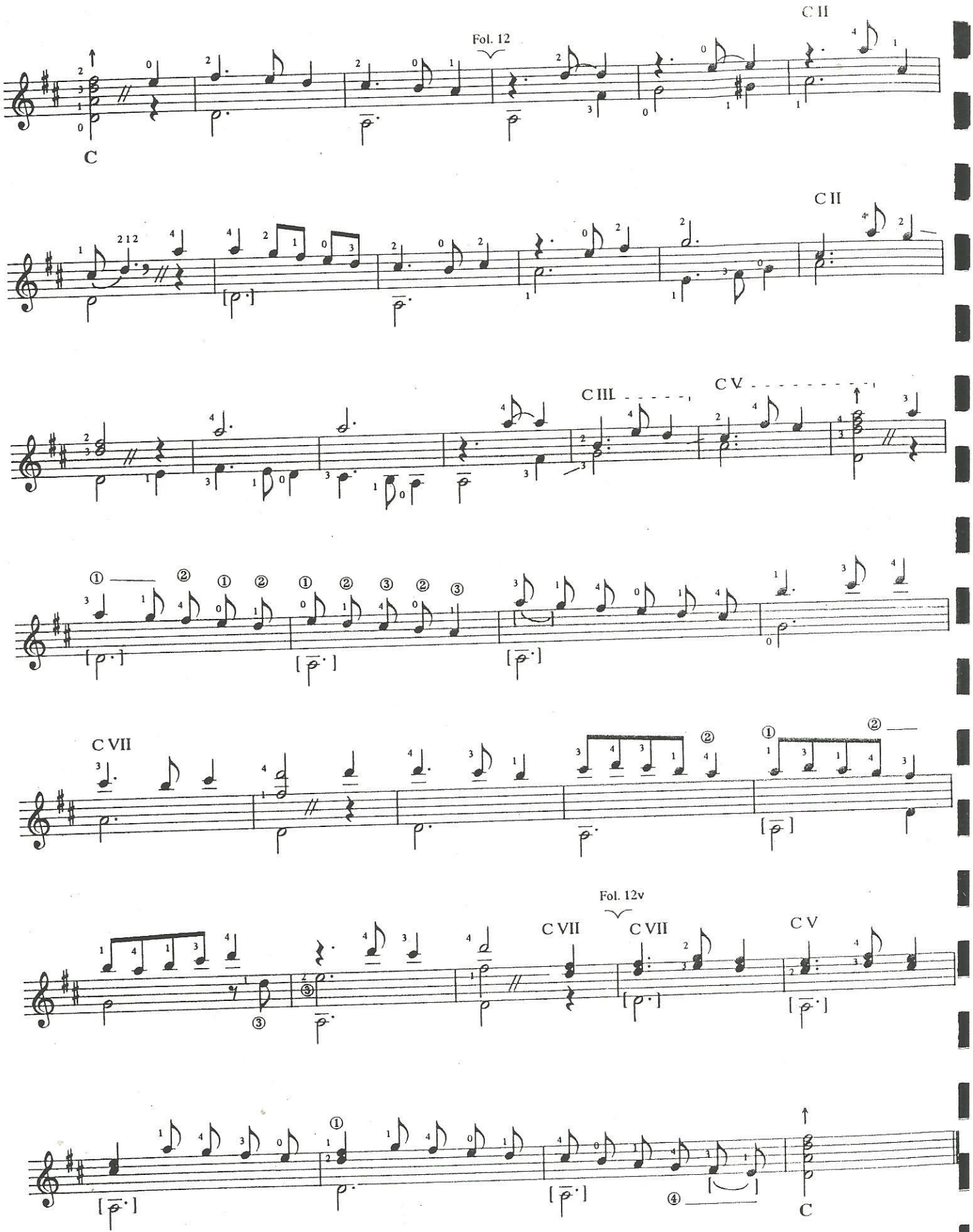

131
020
Fol. 14
141
010
C III
C III

Baylad Caracoles

Trancripción para guitarra:
Isabelle Villey

Códice Saldívar

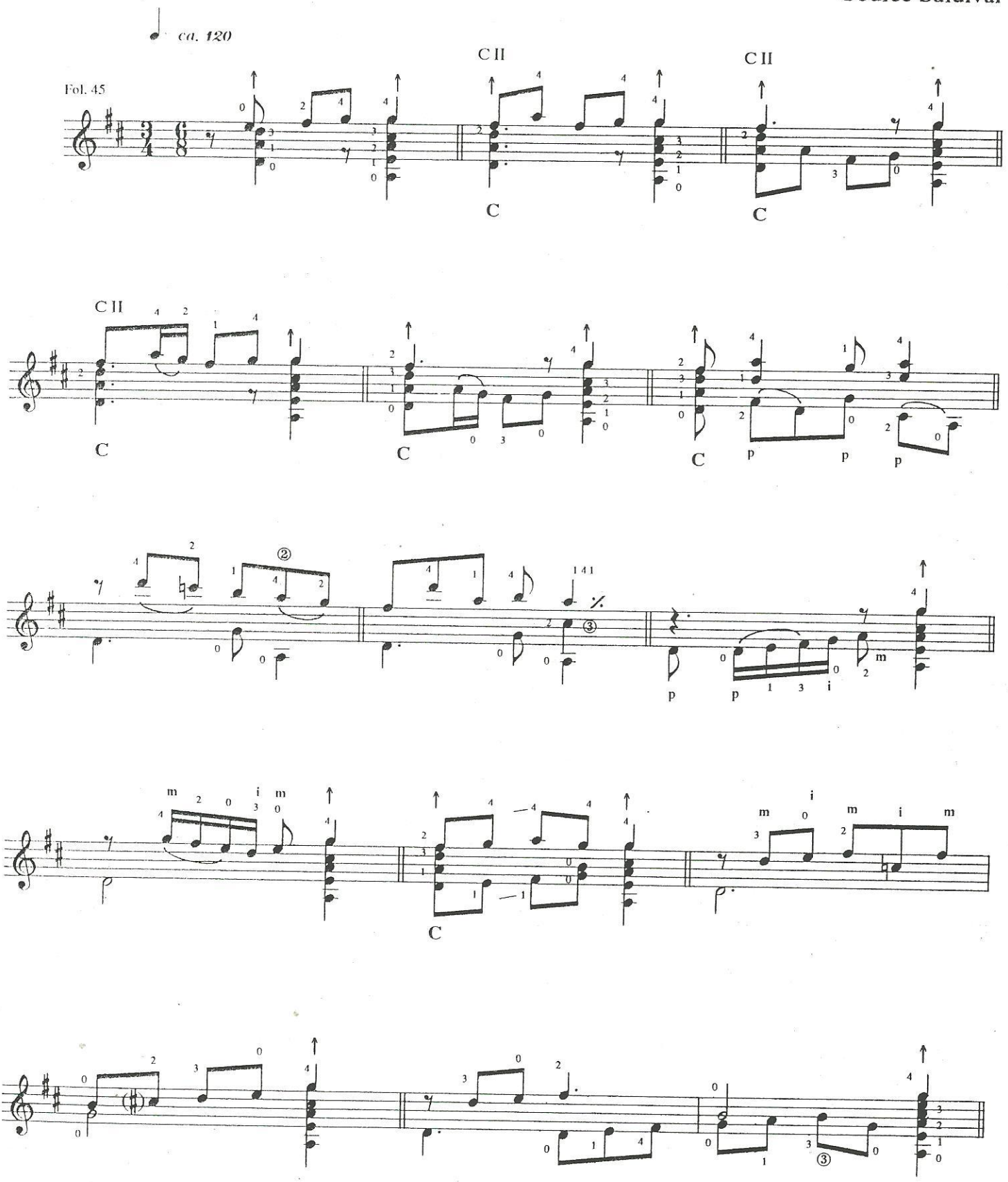


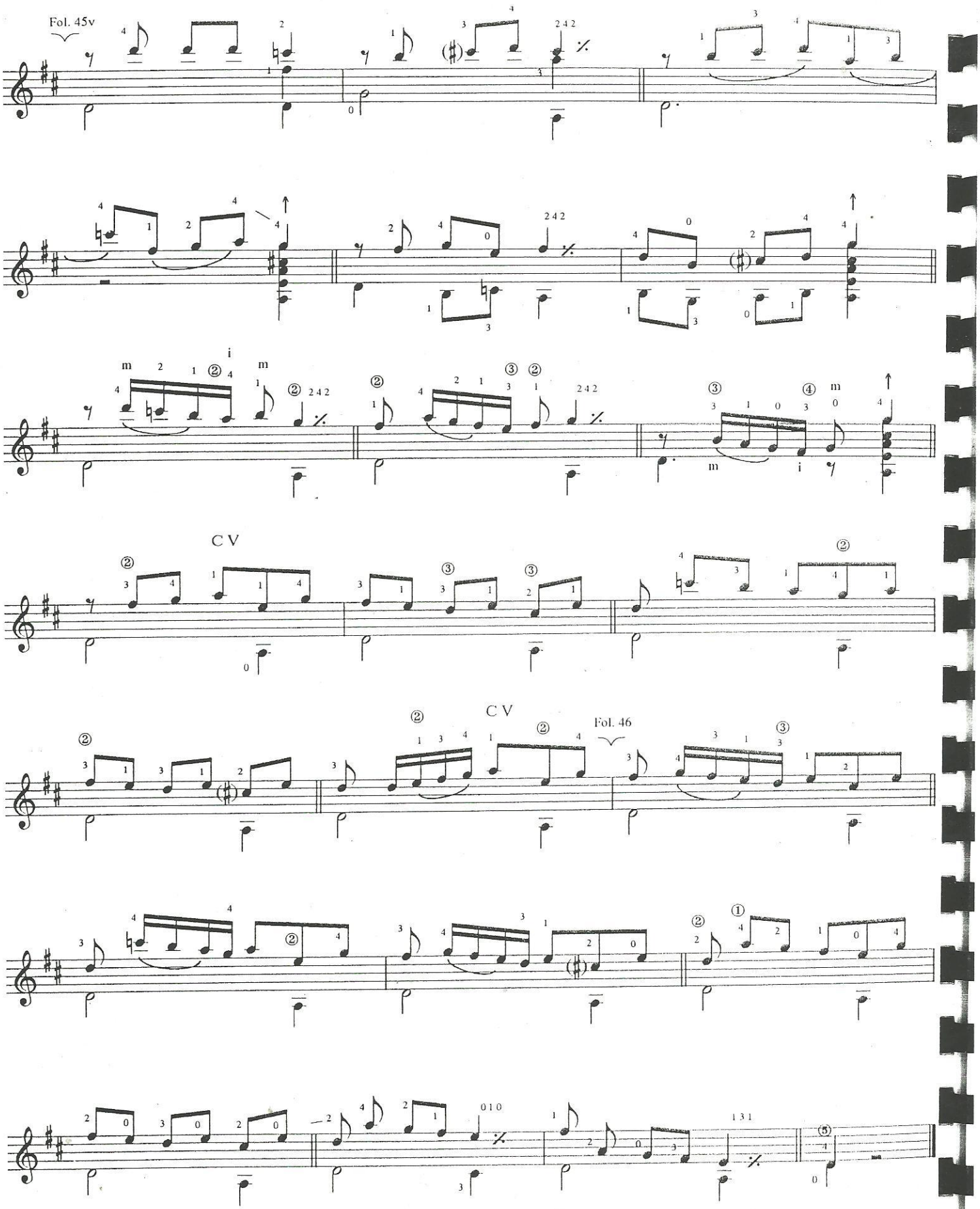

C II
Fol. 12
C
C II
C III
C V
C VII
Fol. 12v
C VII
C VII
C V
C

Zarambeques o Muecas

Trancripción para guitarra:
Isabelle Villey

Códice Saldívar

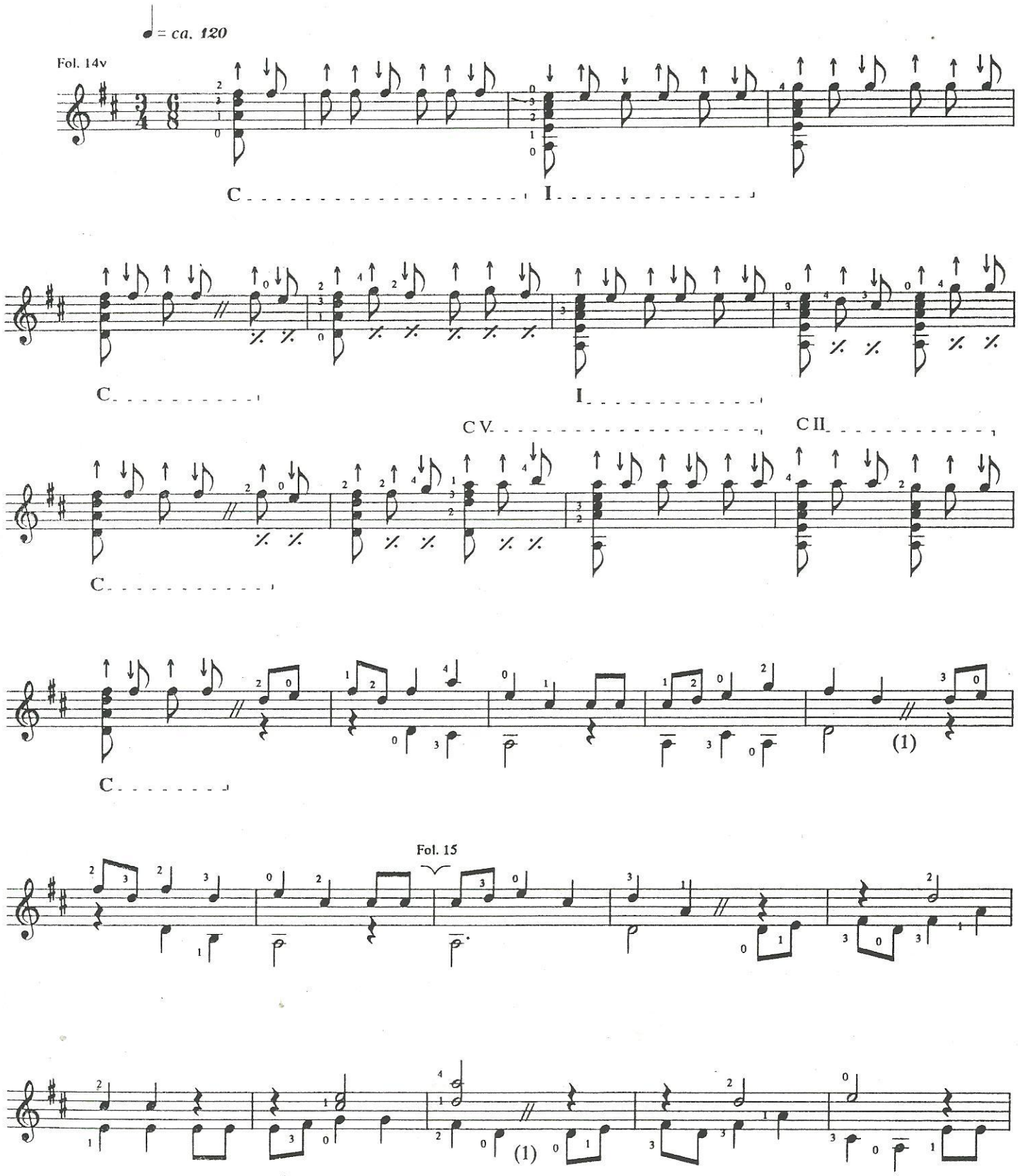


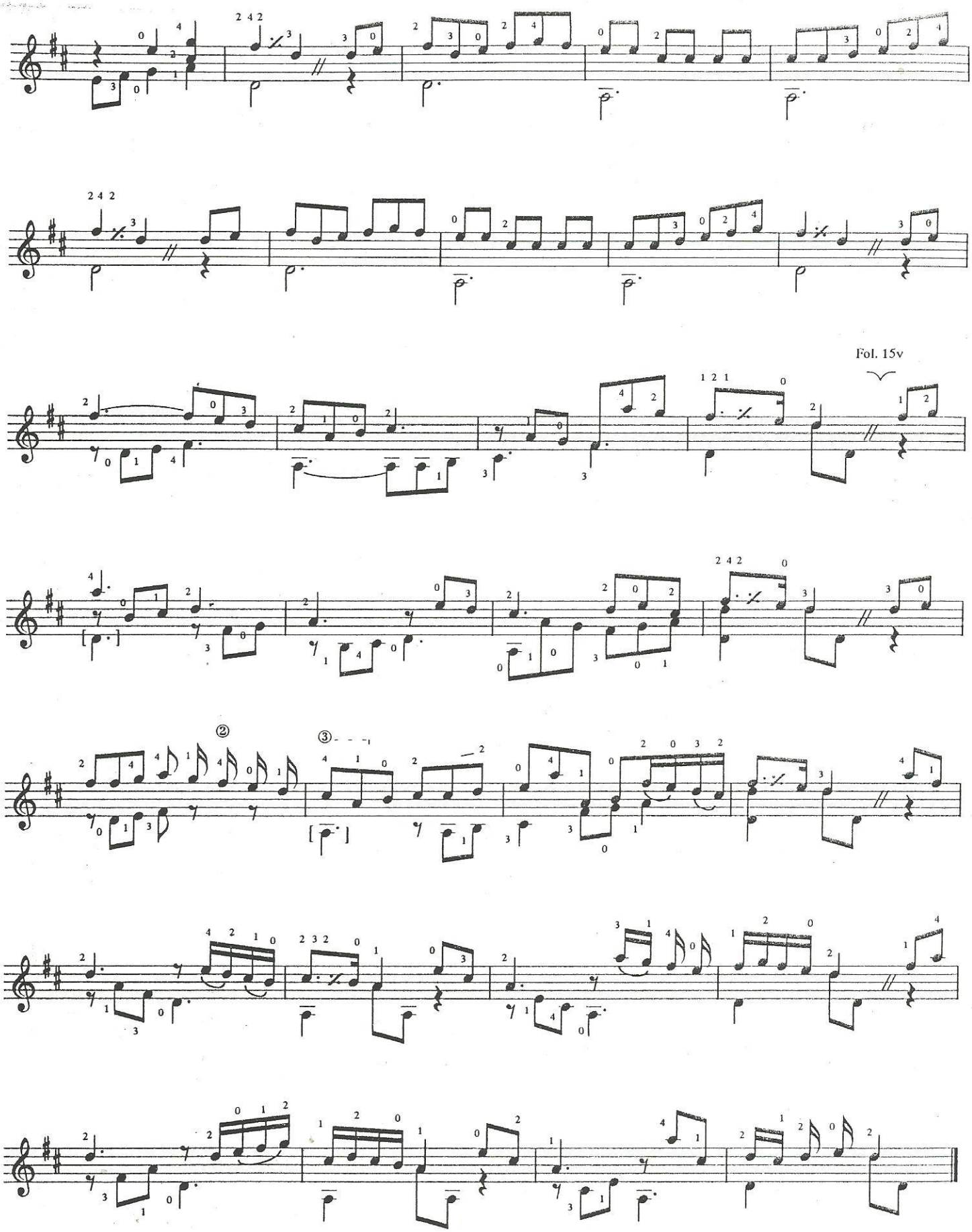

Fol. 45v
C V
C V
Fol. 46

La Jotta

Trancripción para guitarra:
Isabelle Villey

Códice Saldívar

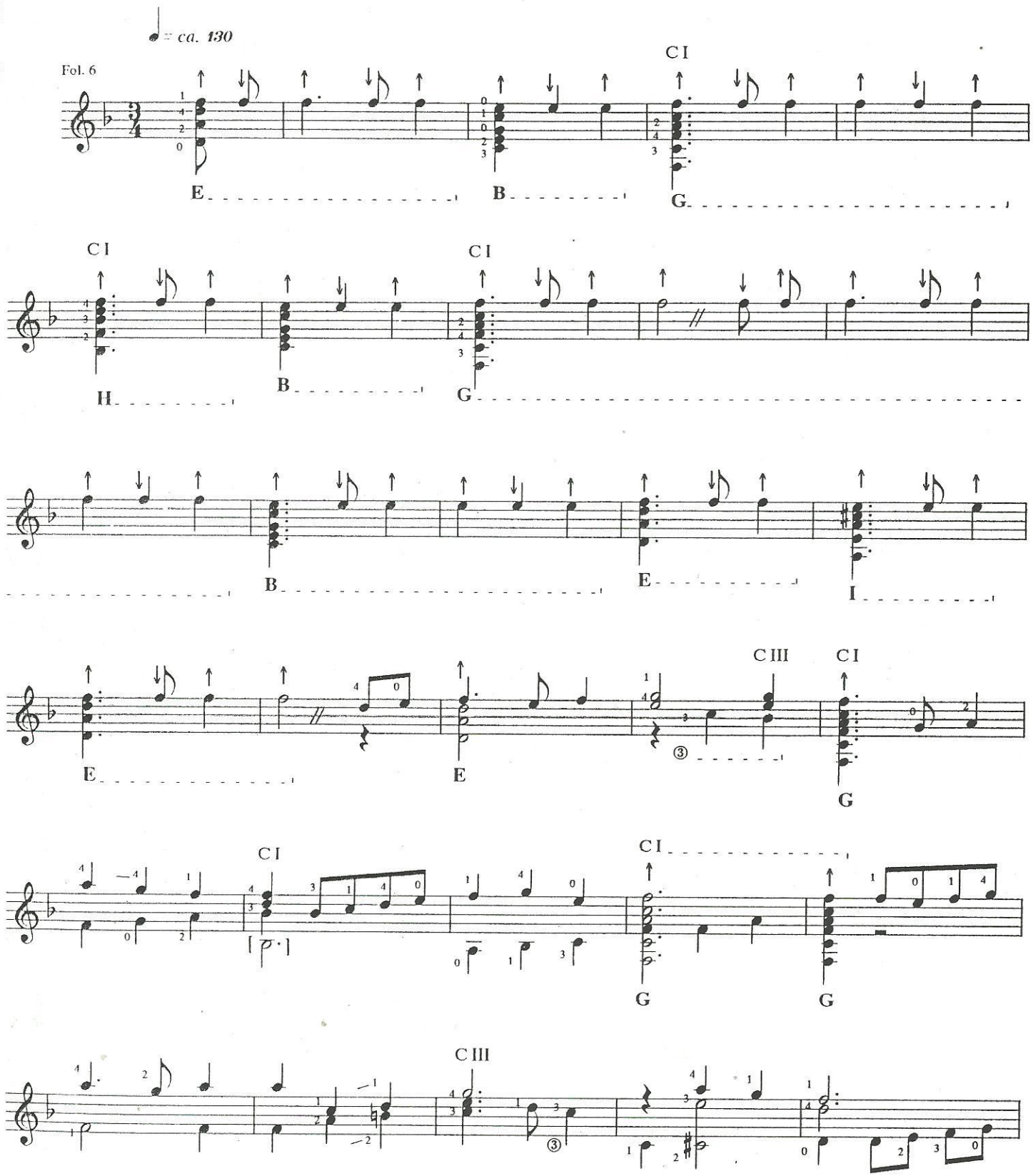


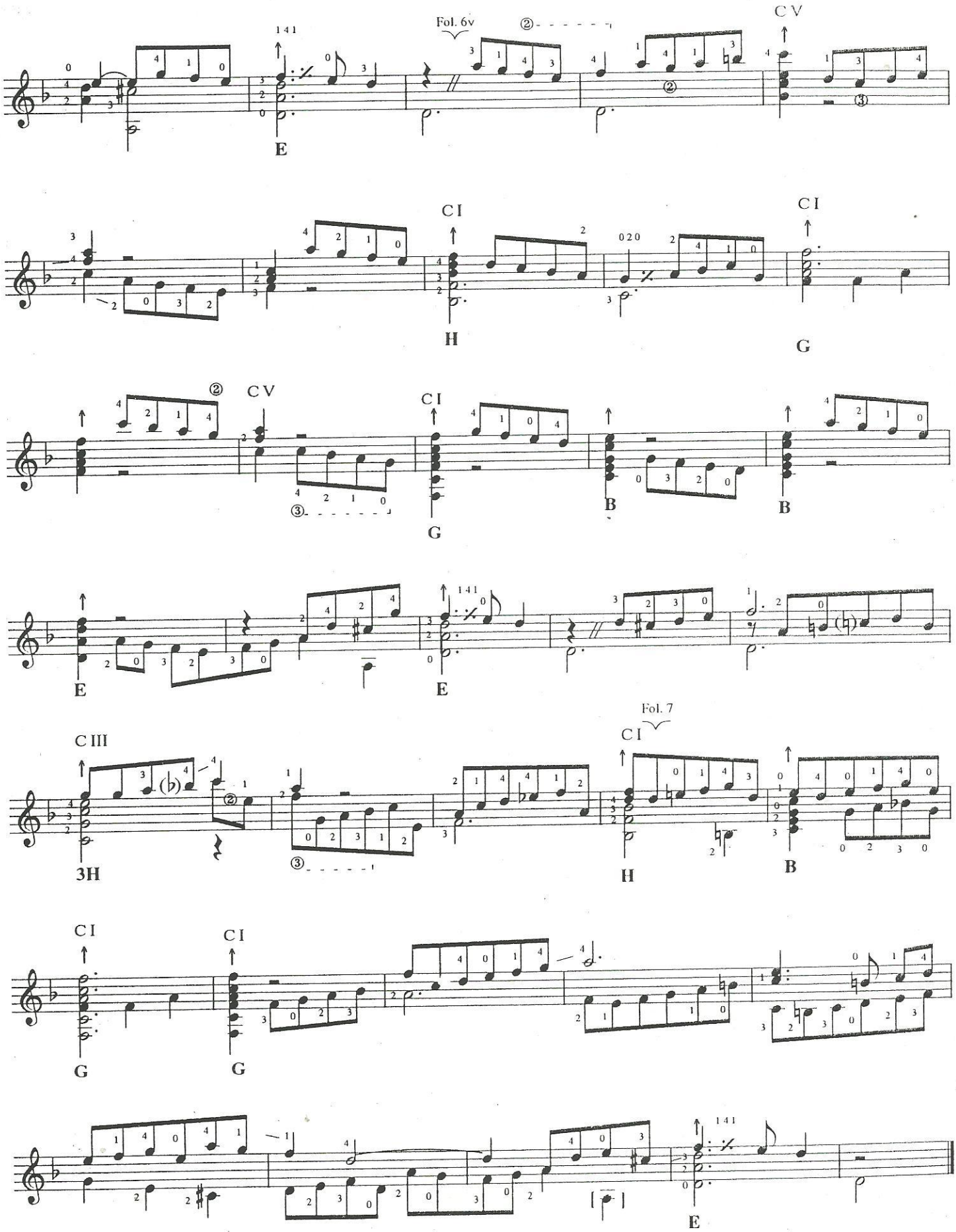

Fol. 15v

Españoletas

Trancripción para guitarra:
Isabelle Villey

Códice Saldívar

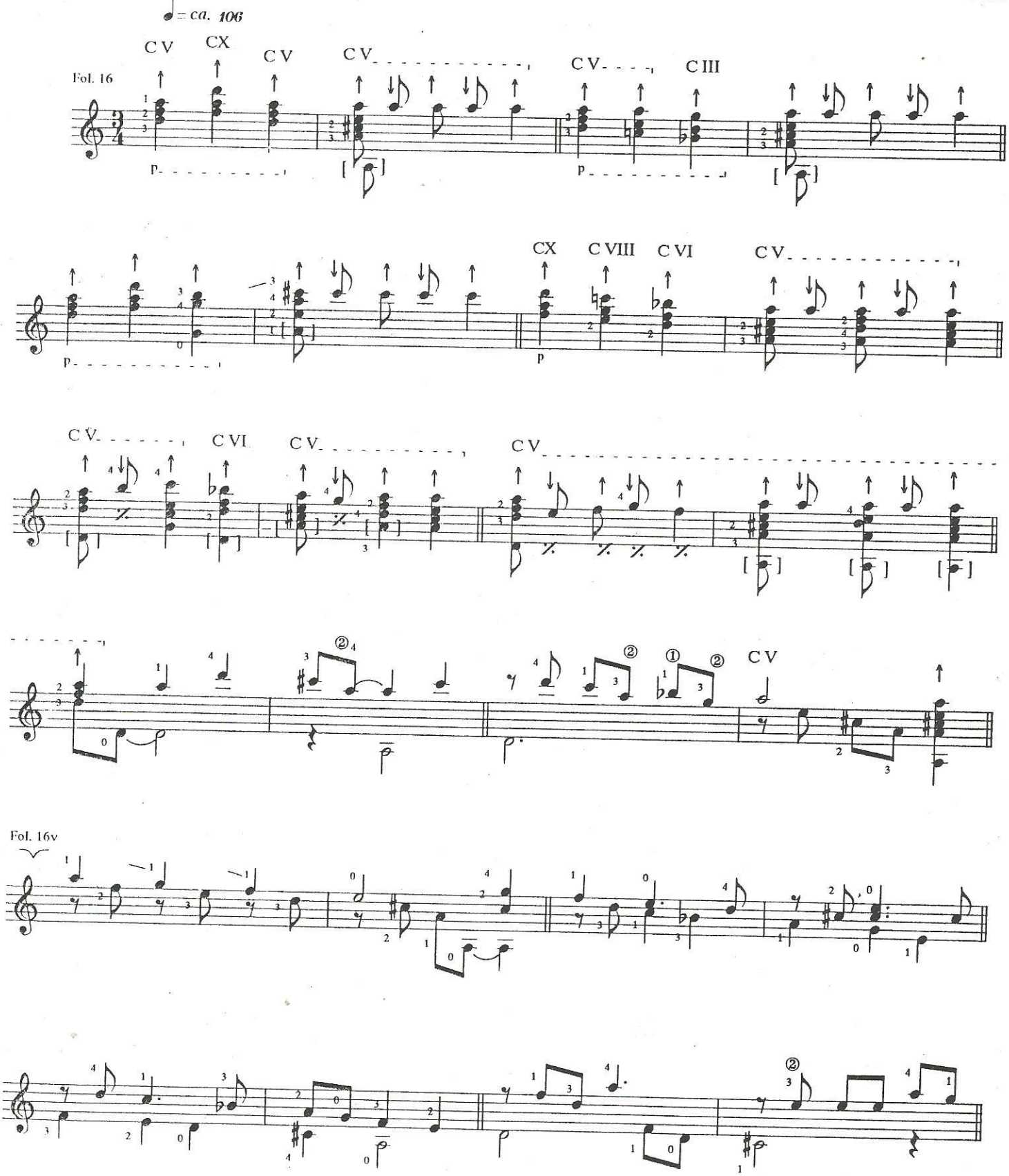


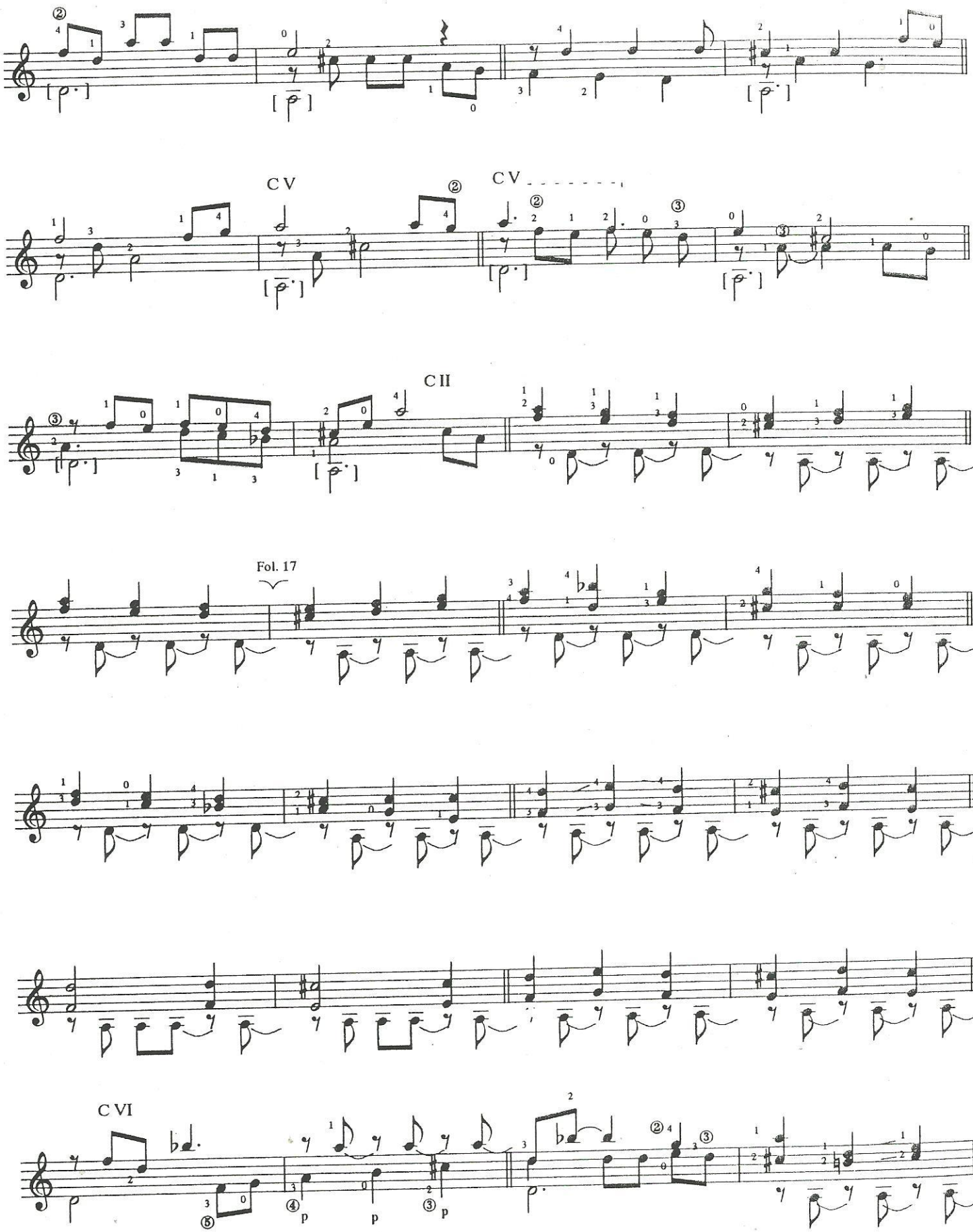

Fol. 6v
Fol. 7
CV
CI
CIII
E
H
G
B
3H

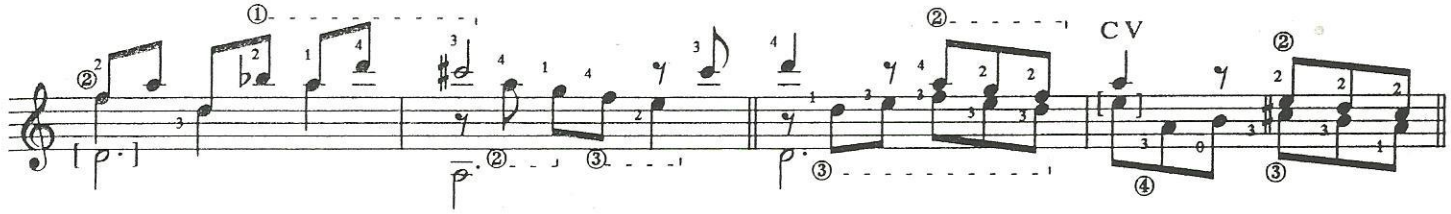
Fandango

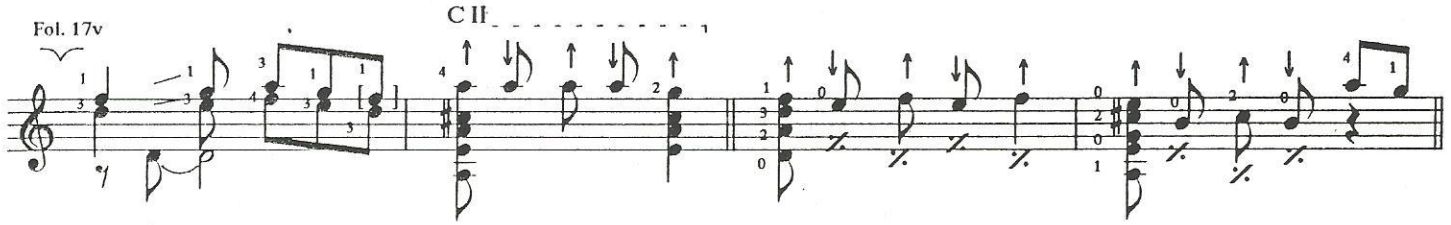
Trancripción para guitarra:
Isabelle Villey

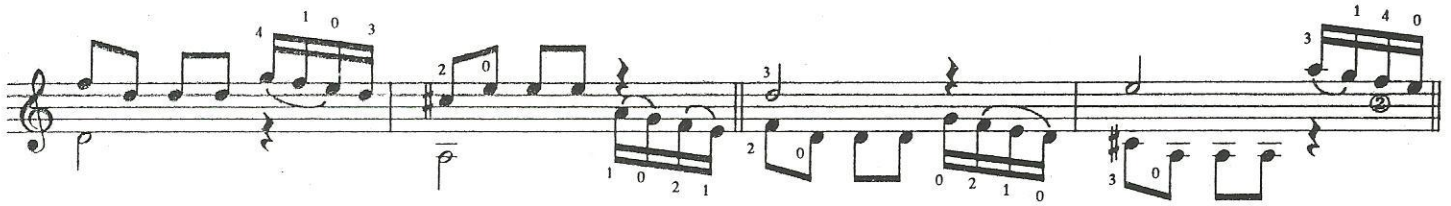
Códice Saldívar

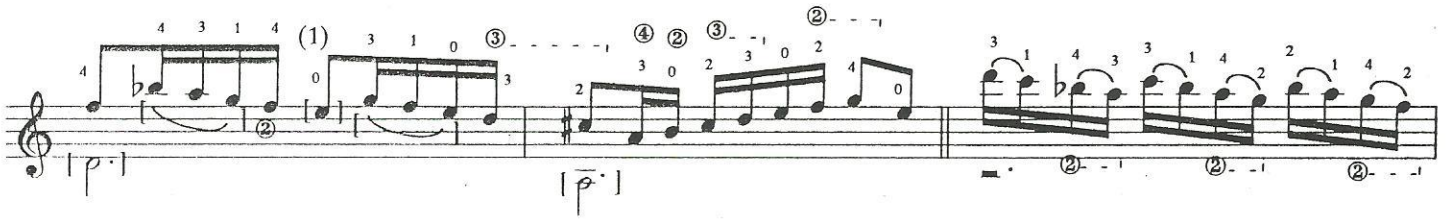


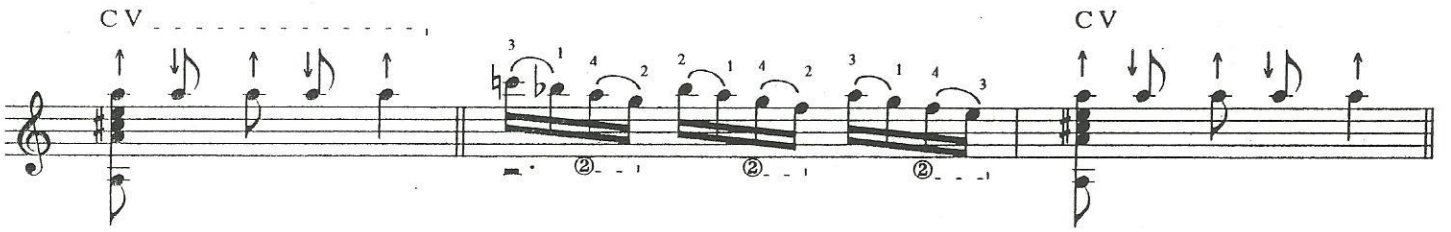

CV
CV
CII
Fol. 17
CVI

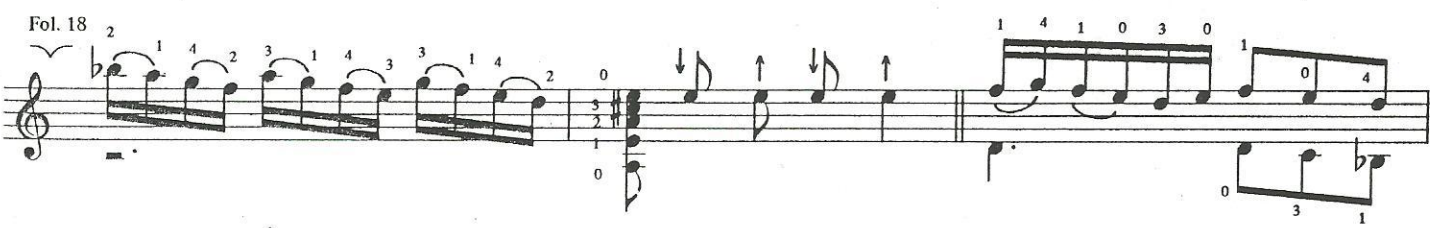

CV

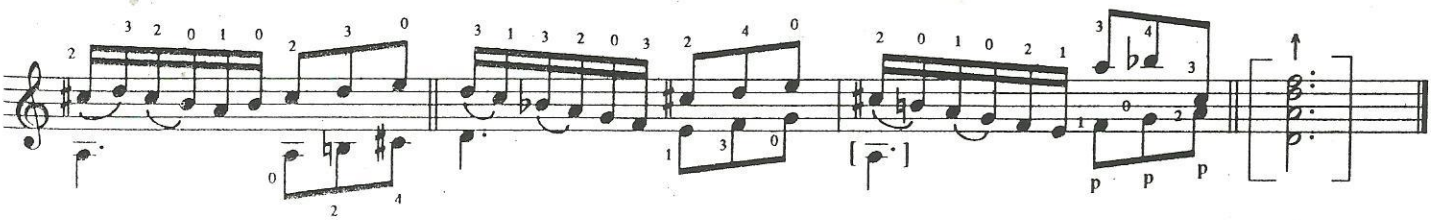

Fol. 17v
CII






CV
CV

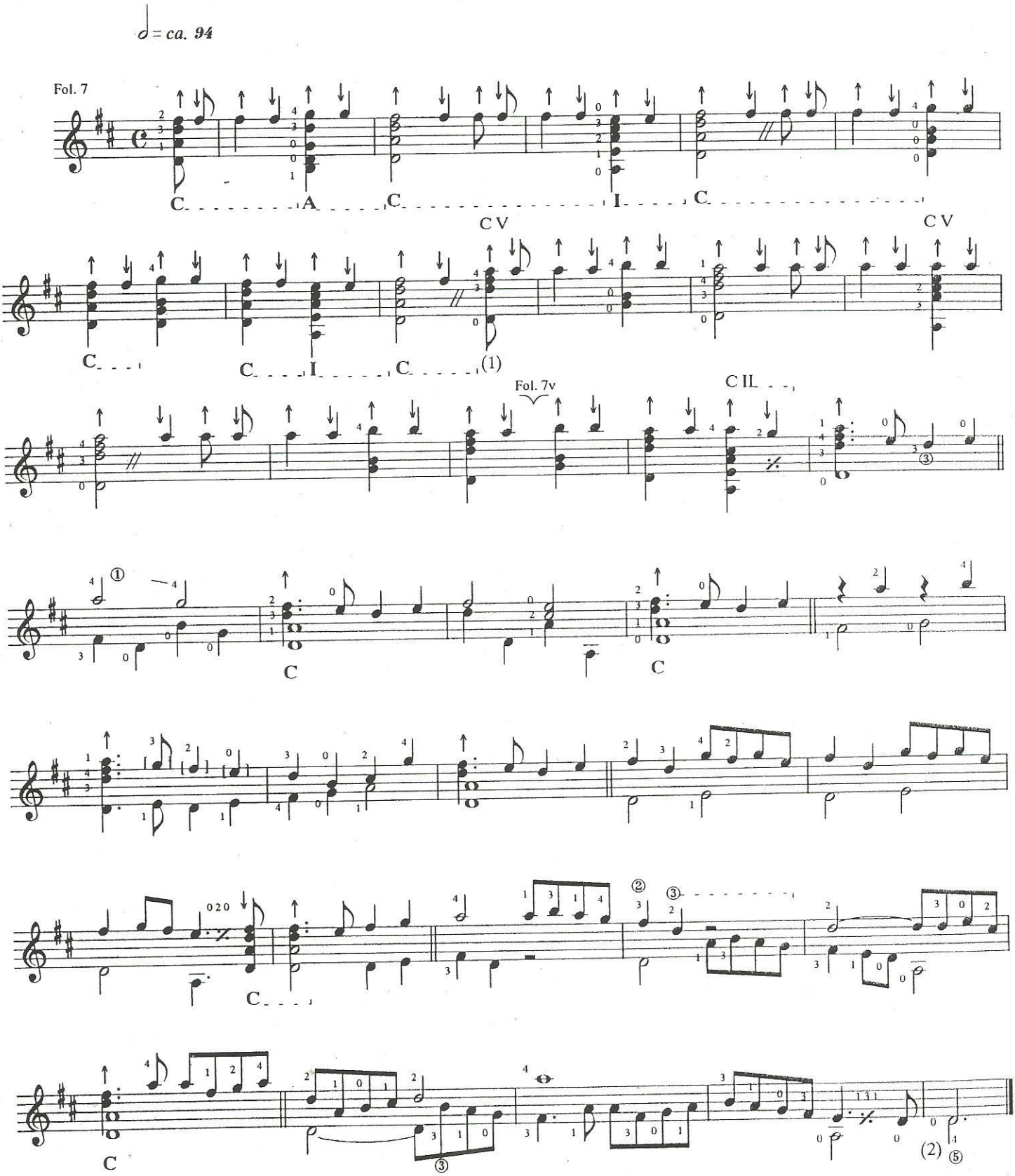

Fol. 18


p p p

Villanos

Trancripción para guitarra:
Isabelle Villey

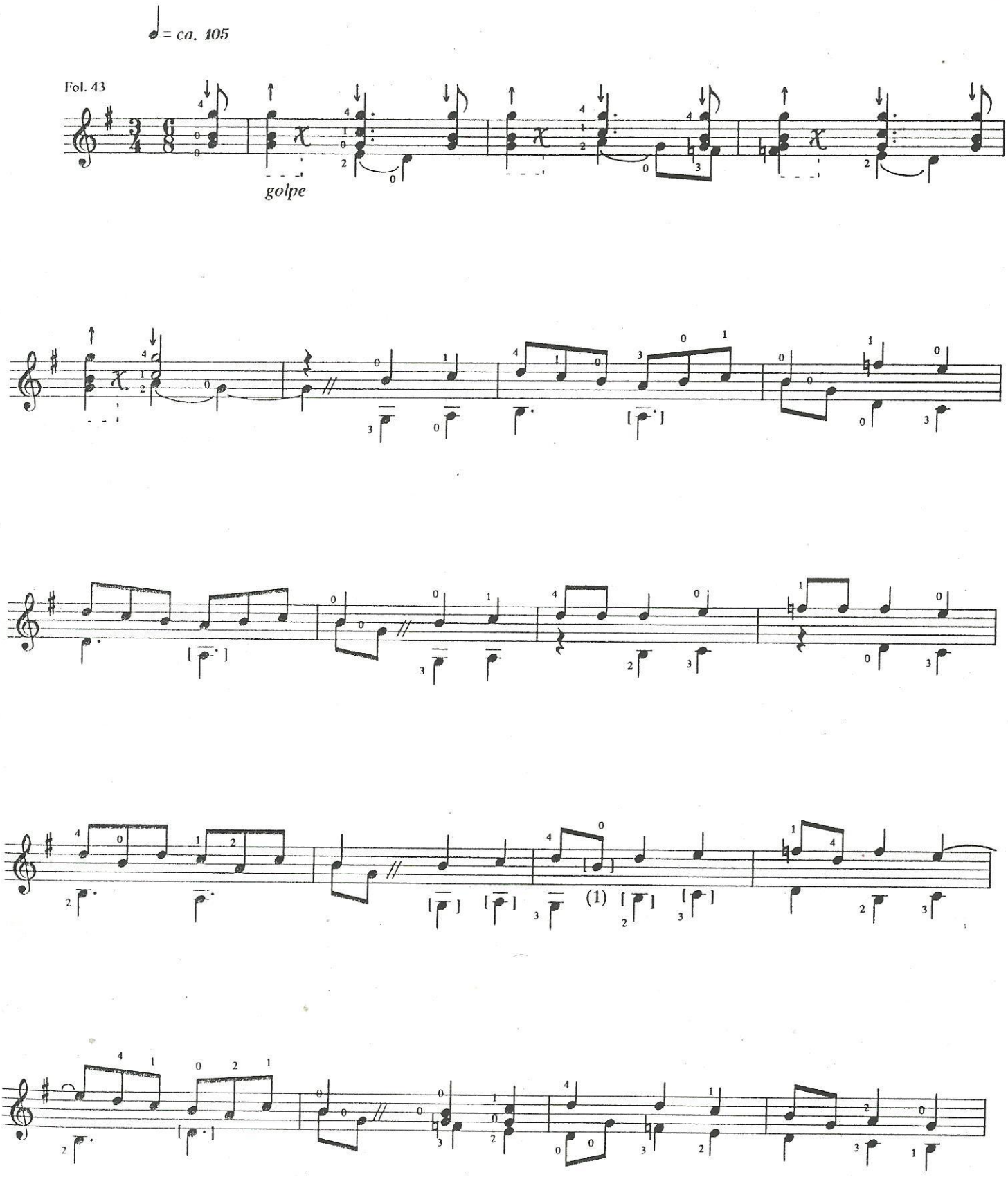
Códice Saldívar

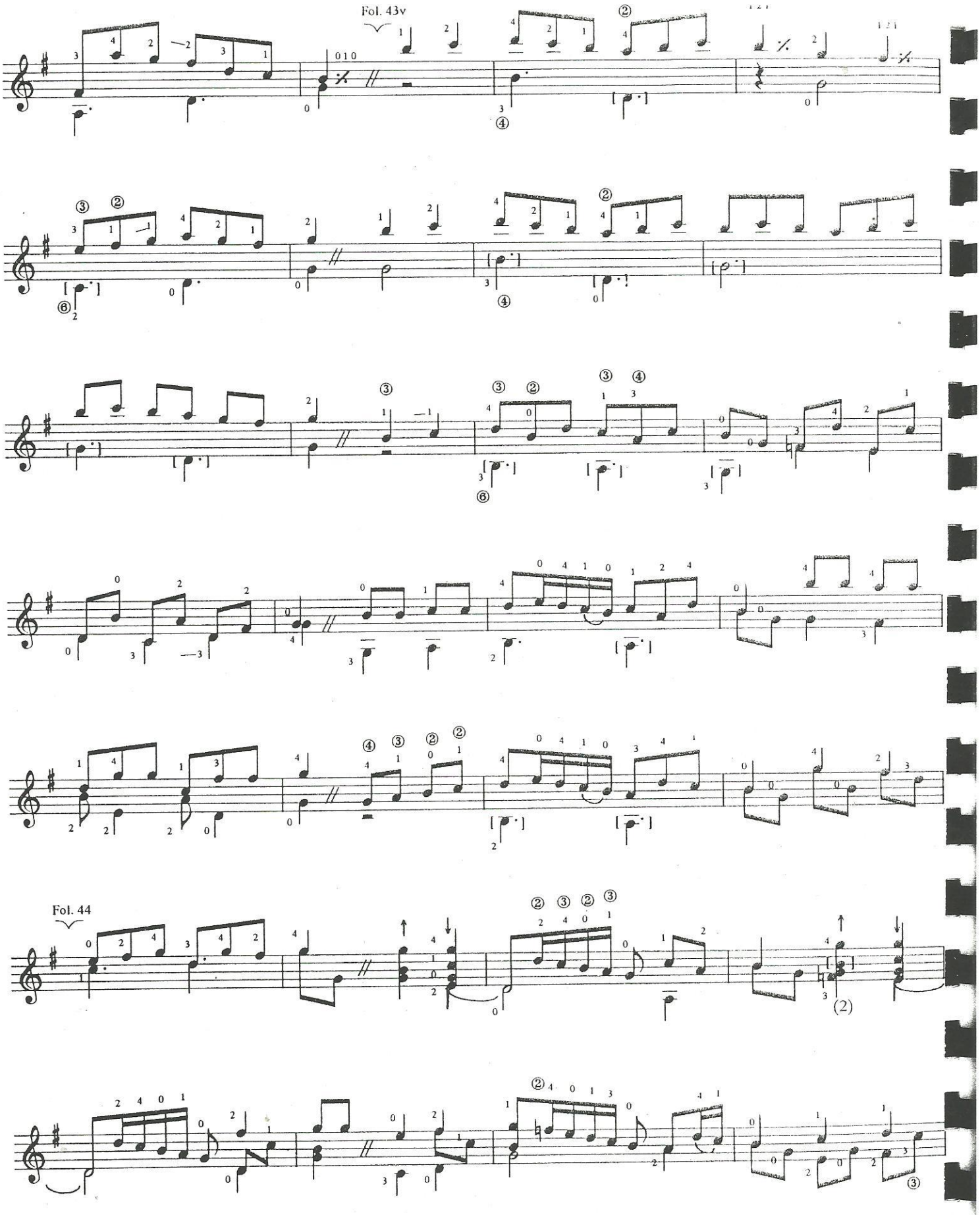


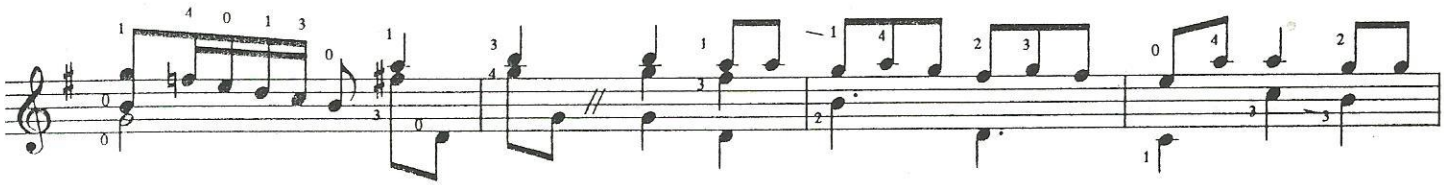
Cumbees

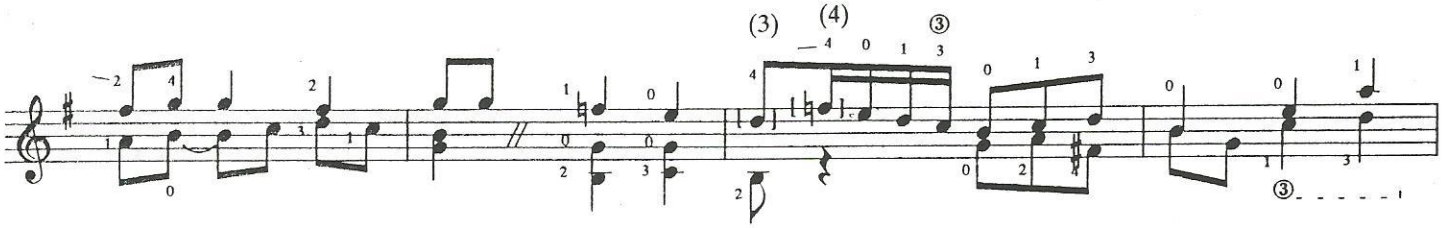
Trancripción para guitarra:
Isabelle Villey

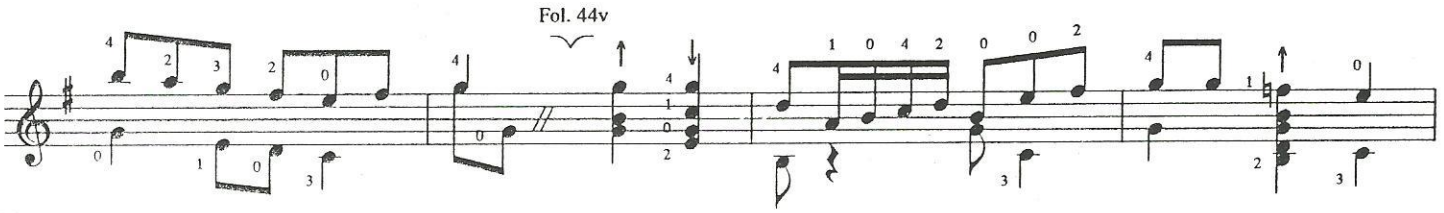
Códice Saldívar

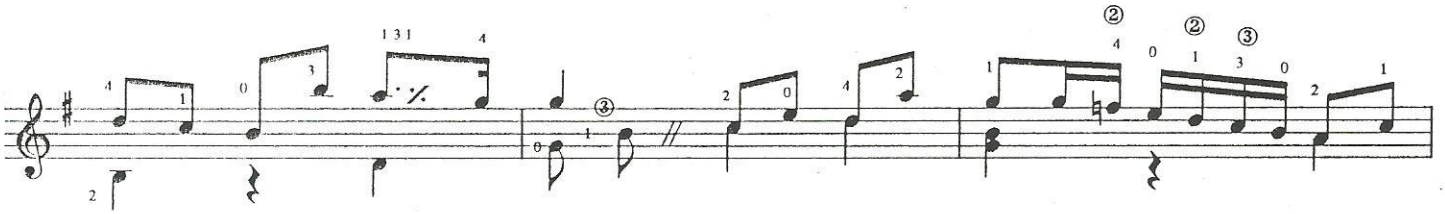


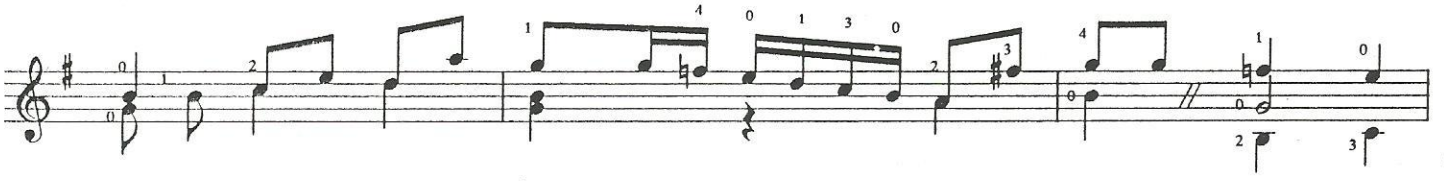

Fol. 43v
Fol. 44
(2)

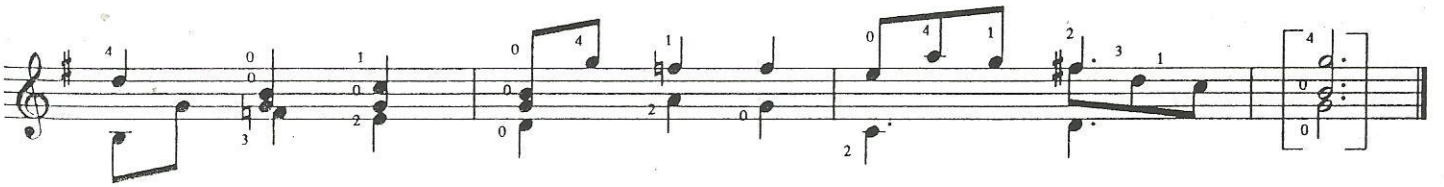



(3)
(4)


Fol. 44v



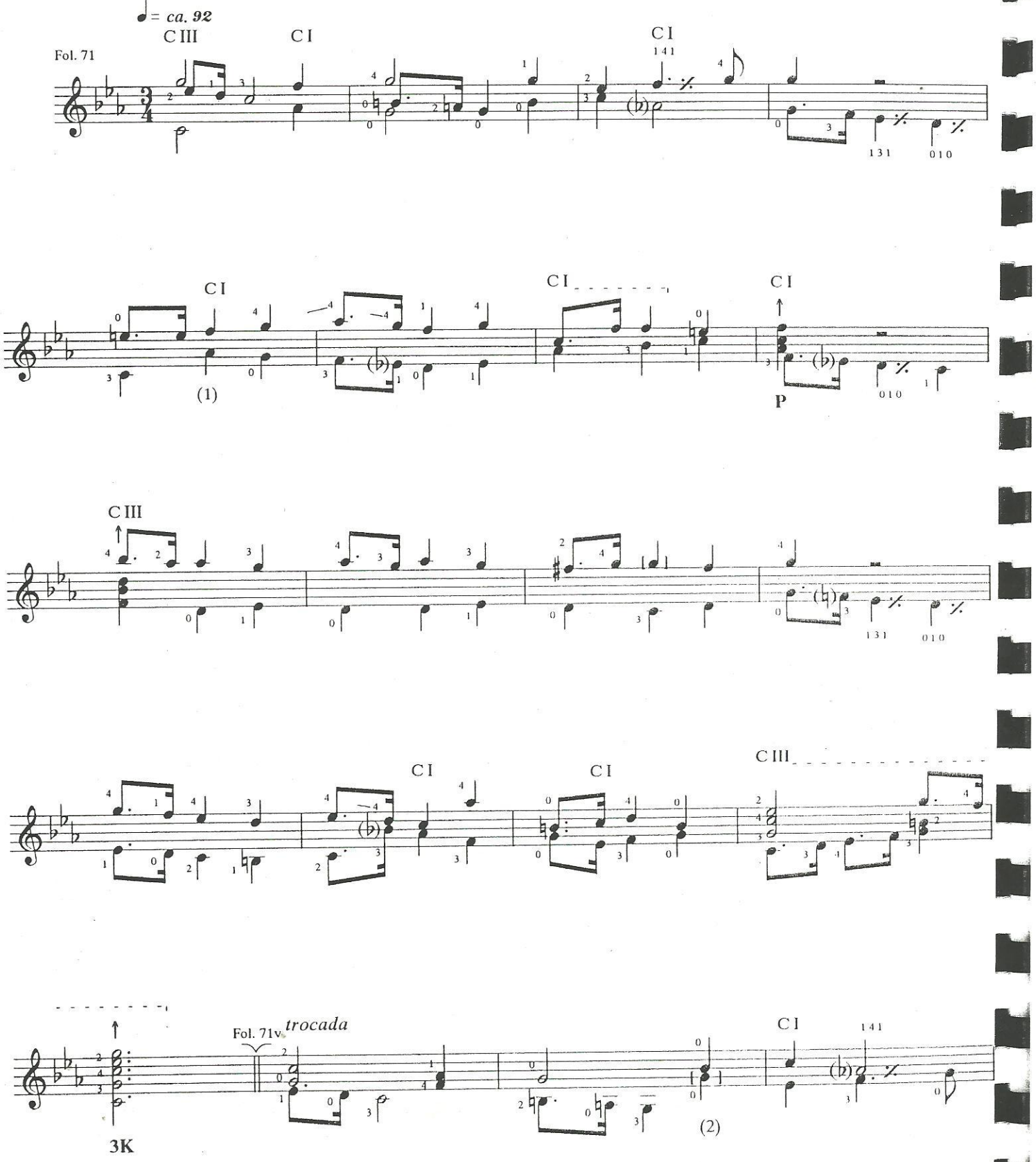


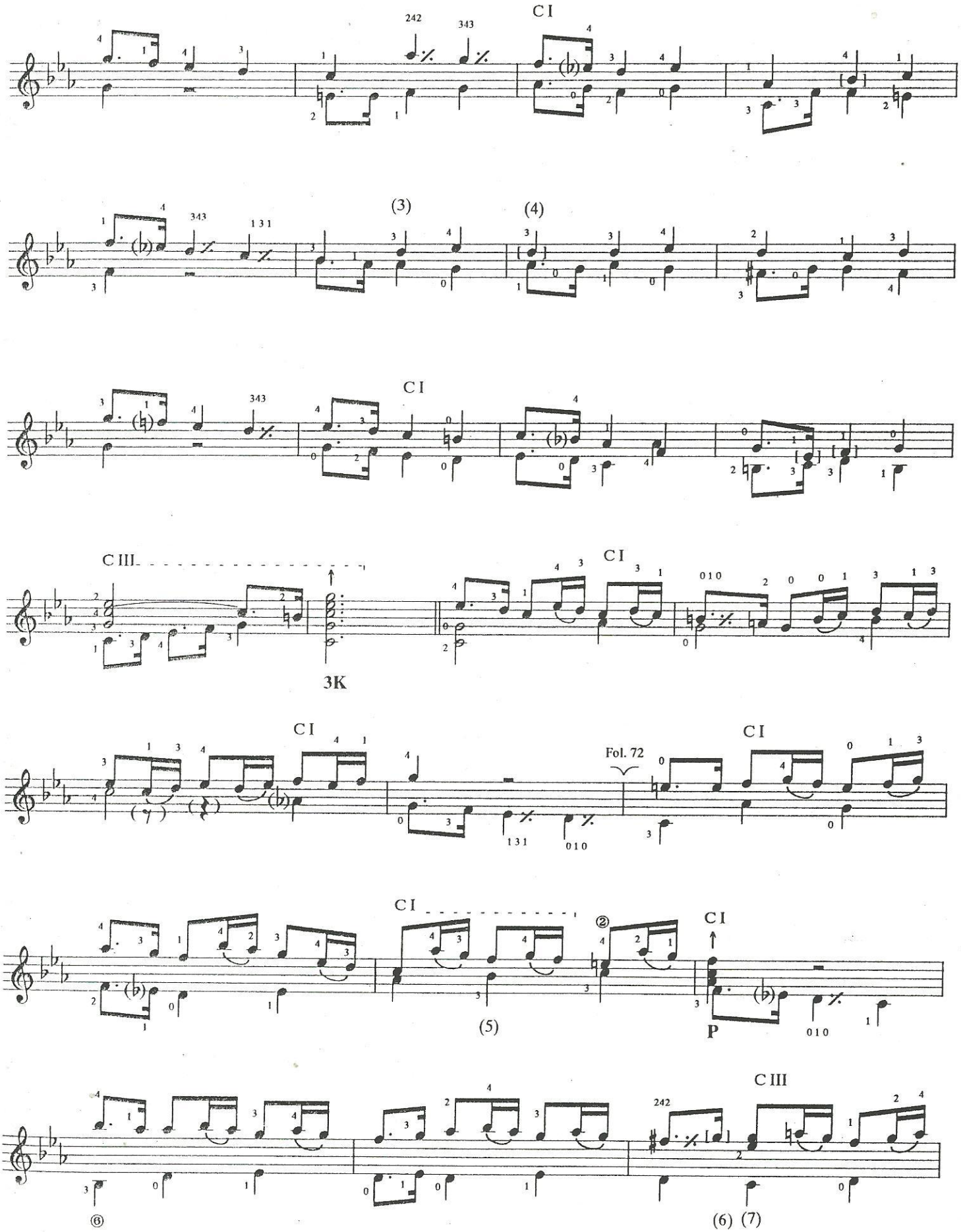


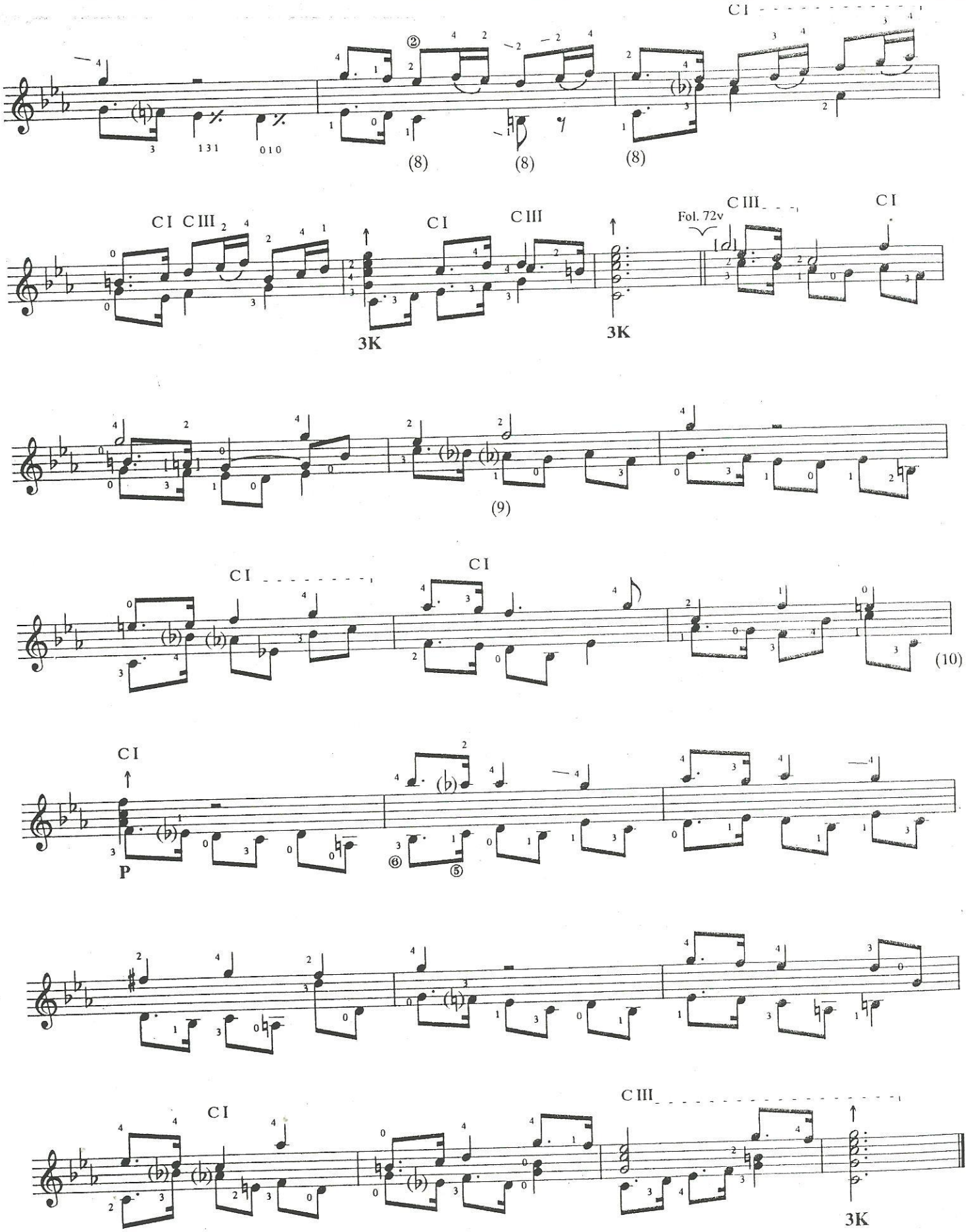
Sarao o Bailete de el Retiro

Trancripción para guitarra:
Isabelle Villey

Códice Saldívar



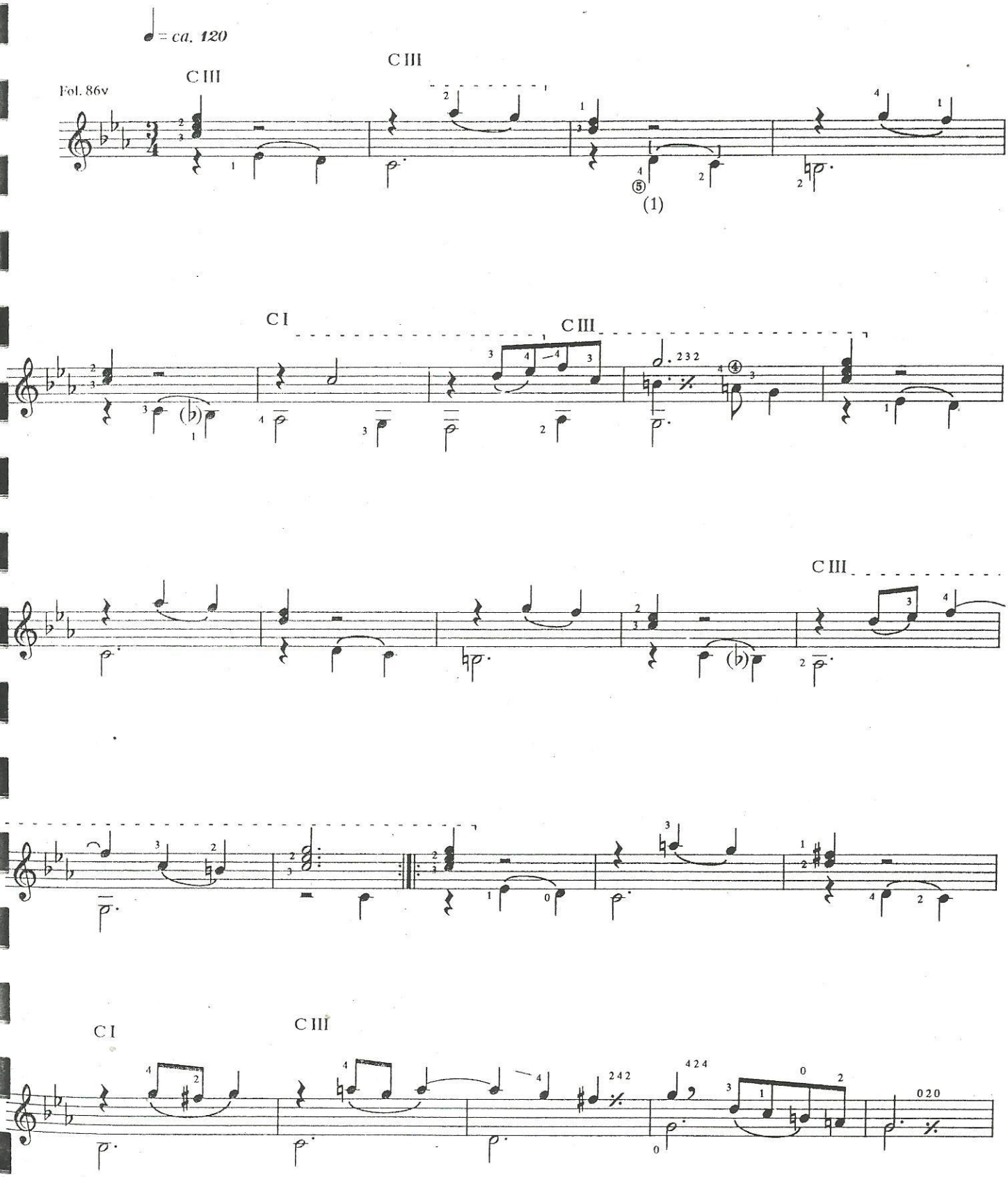

C I
242
343
(3)
(4)
343
131
C I
343
C III
C I
3K
010
C I
Fol. 72
C I
131
010
C I
C I
(5)
②
P
010
C III
242
⑥
(6) (7)

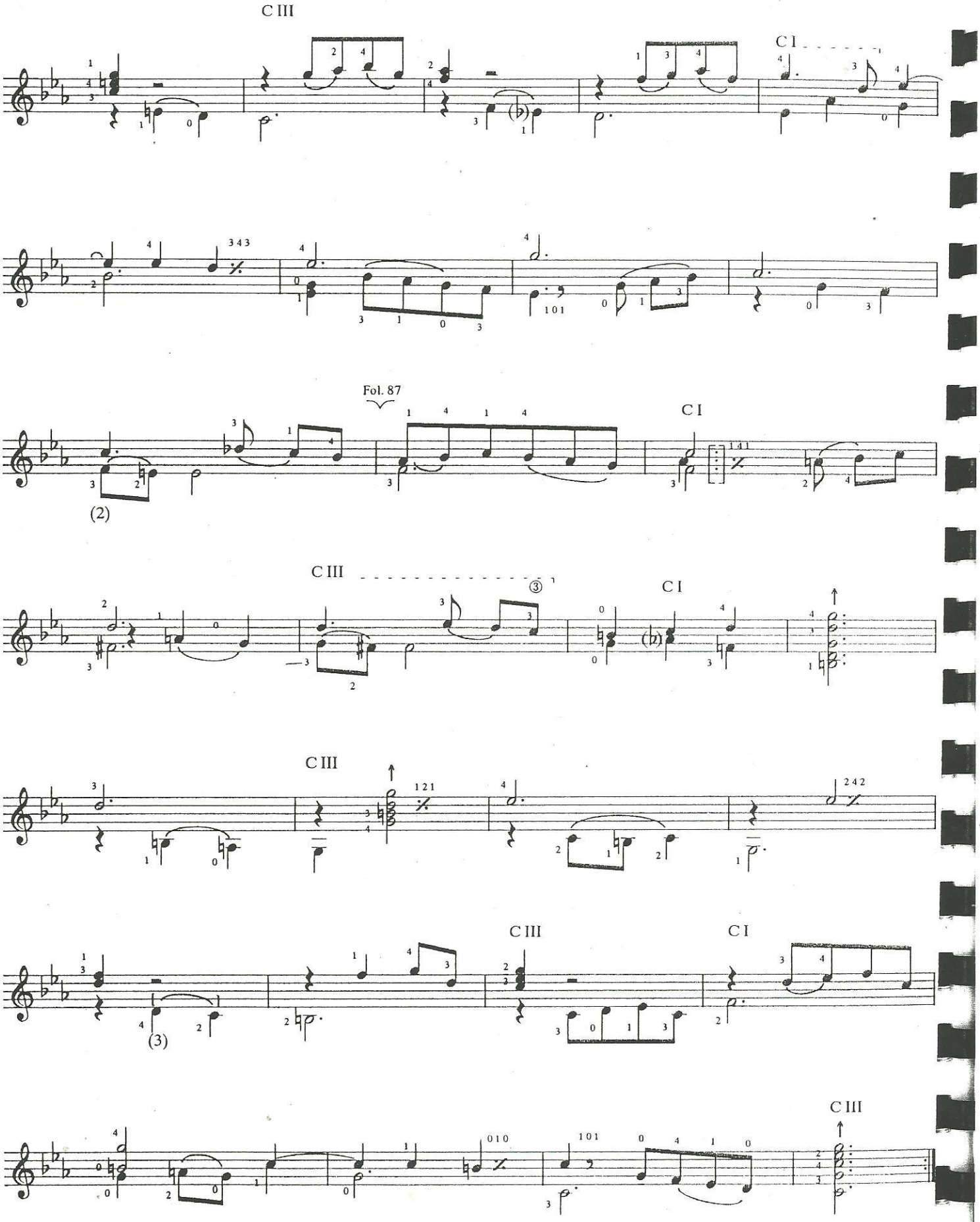

C I
131
010
(8)
(8)
(8)
C I C III
C I
C III
Fol. 72v
C III
C I
3K
3K
(9)
C I
C I
(10)
C I
P
C I
C III
3K

Menuet Amoroso

Trancripción para guitarra:
Isabelle Villey

Códice Saldívar

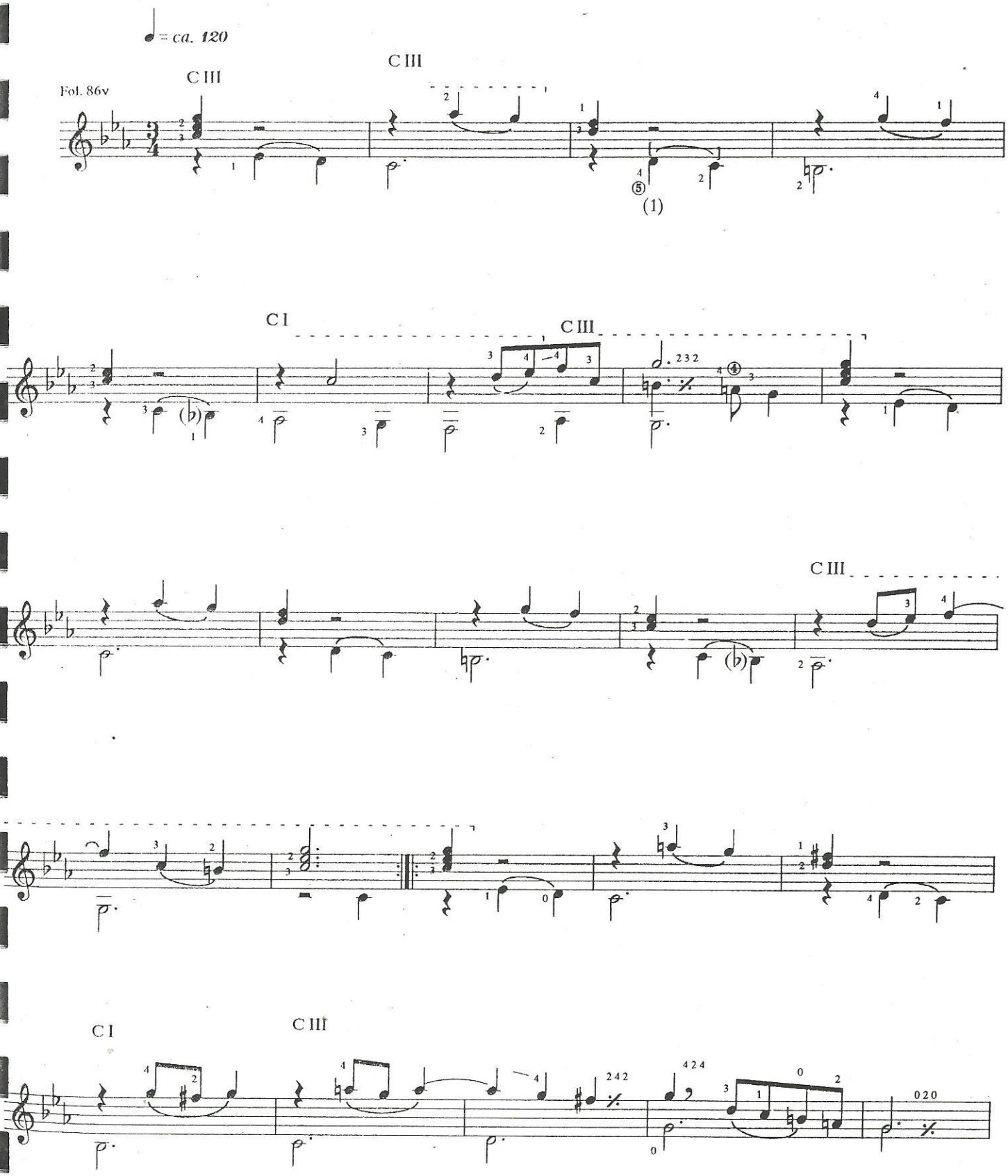



C III
C I
343
Fol. 87
C I
141
(2)
C III
C I
C III
121
242
C III
C I
(3)
C III
010
101

Menuet Amoroso

Trancripción para guitarra:
Isabelle Villey

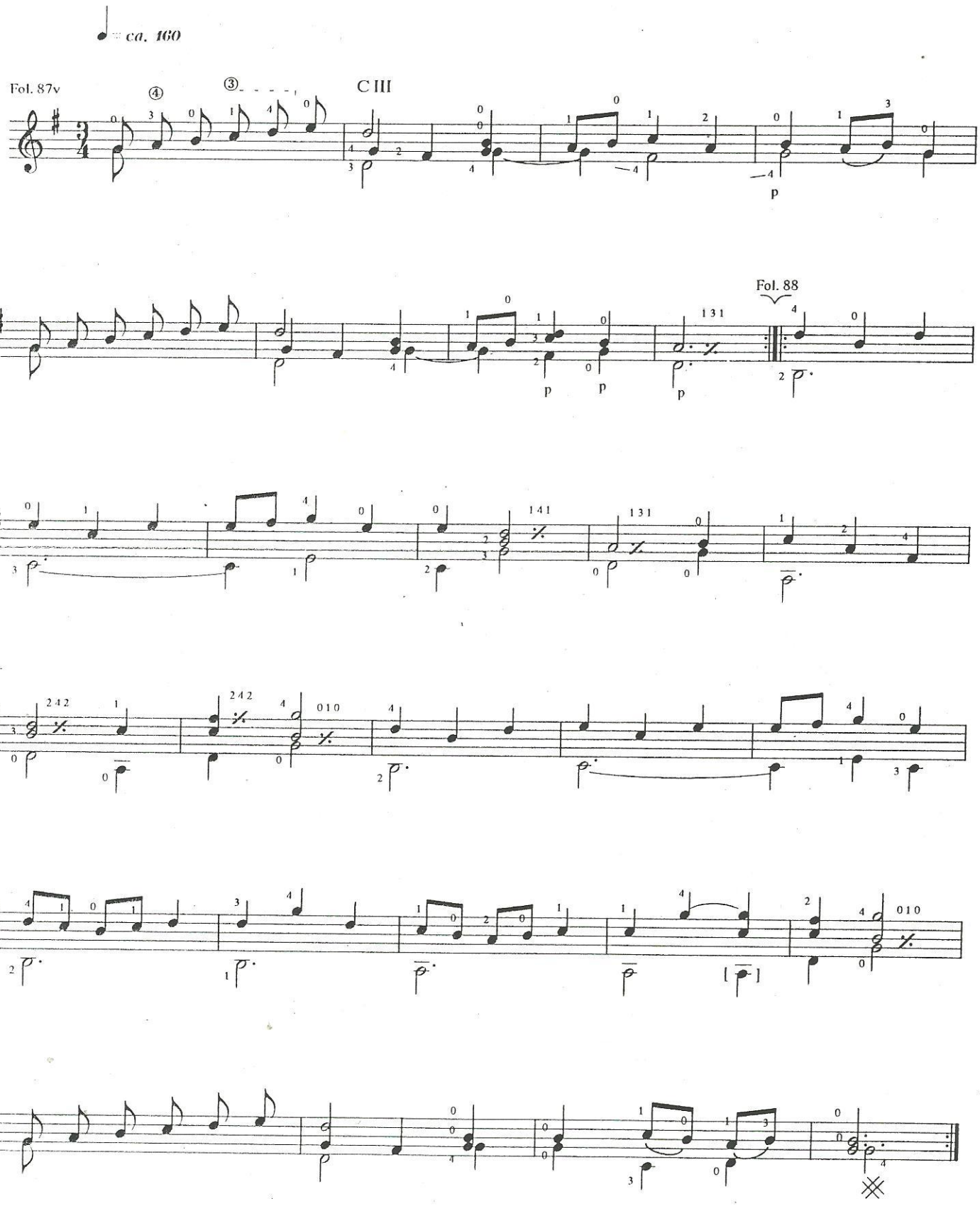
Códice Saldívar



Menuet del Zisne

Trancripción para guitarra:
Isabelle Villey

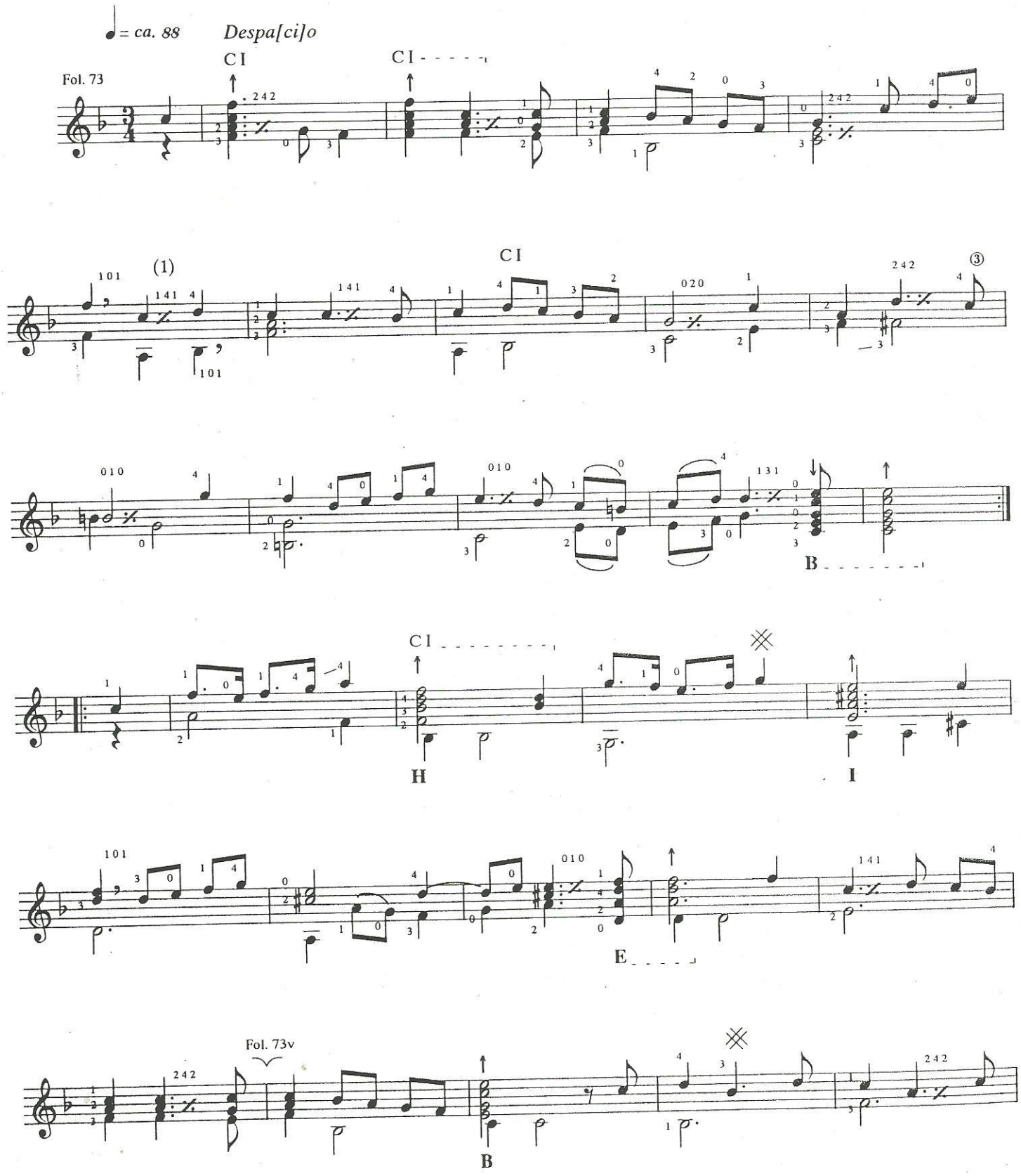
Códice Saldívar

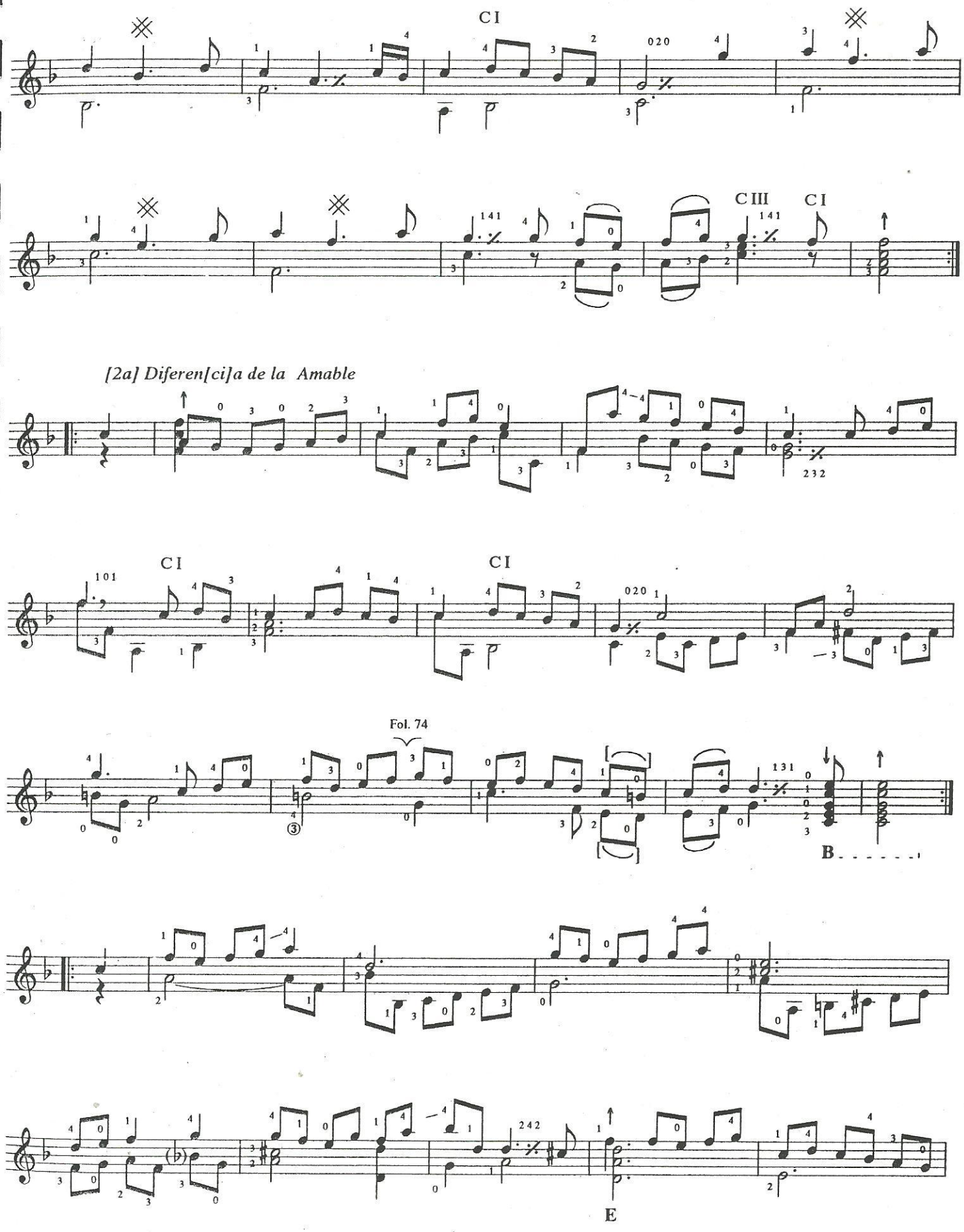


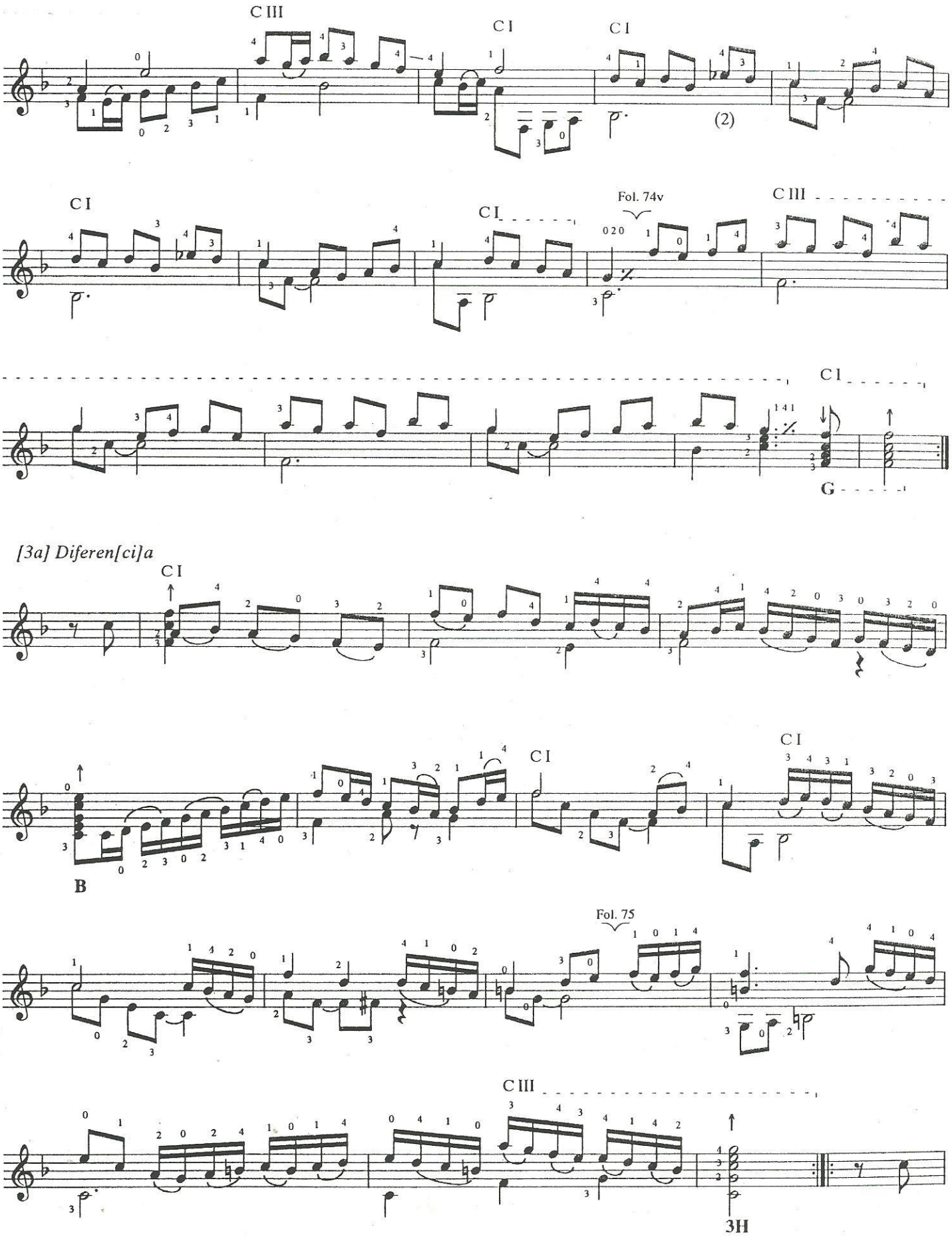
La Amable

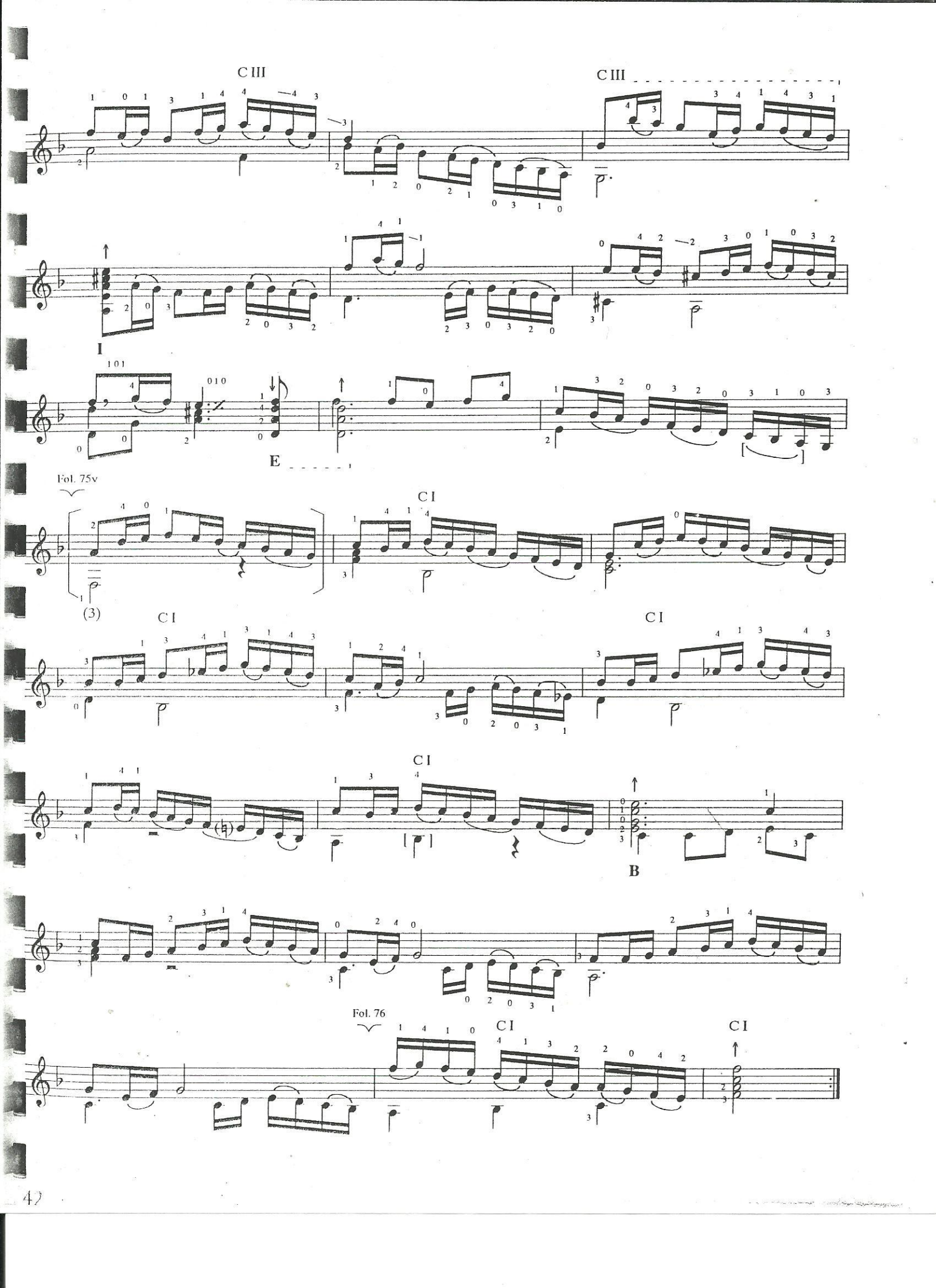
Trancripción para guitarra:
Isabelle Villey

Códice Saldívar




CI
CIII
CI
[2a] Diferen[ci]a de la Amable
CI
CI
Fol. 74
B
E

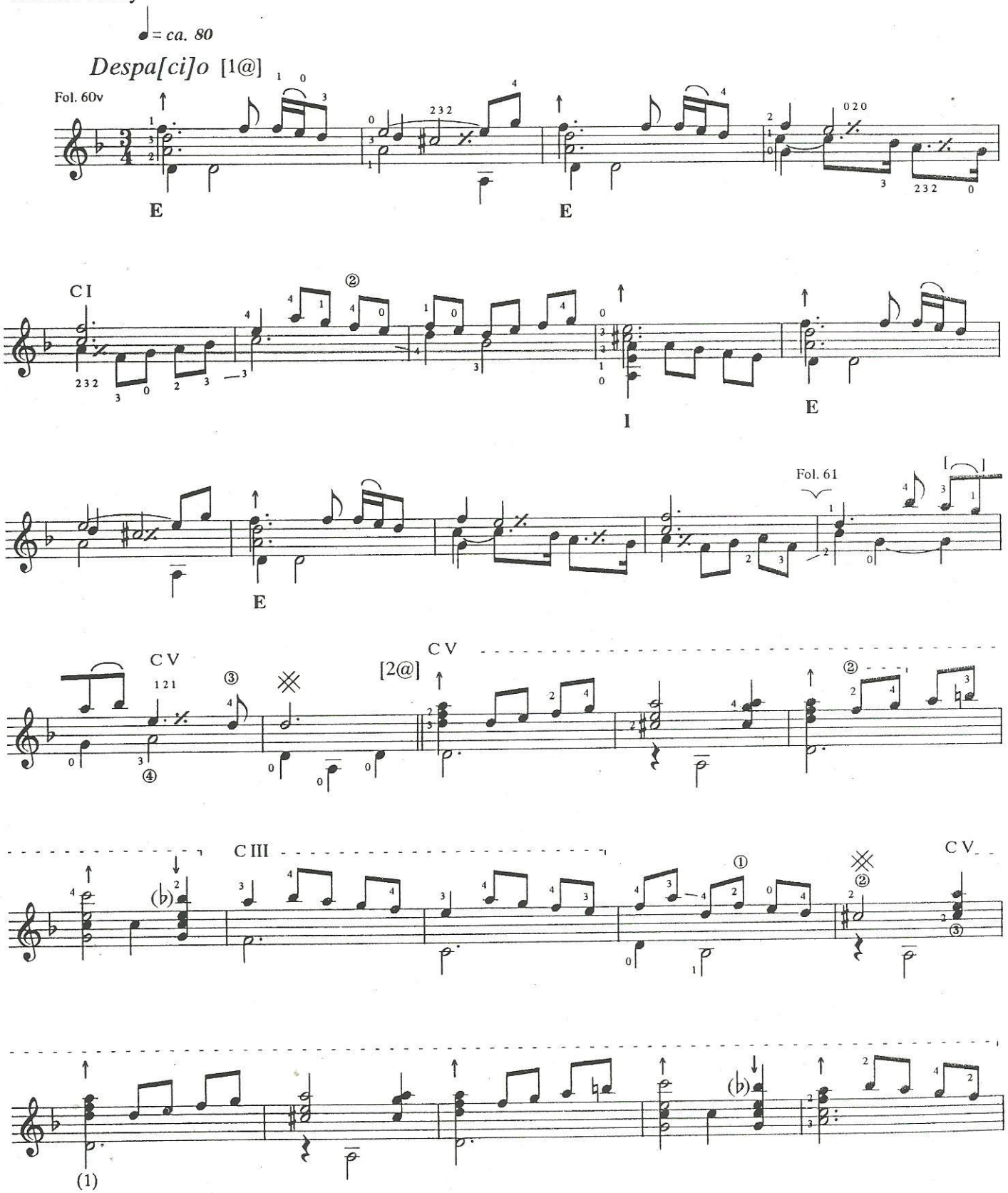

C III
C I
C I
(2)
C I
C I
Fol. 74v
C III
C I
G
[3a] Diferen[ci]a
C I
B
C I
C I
Fol. 75
C III
3H

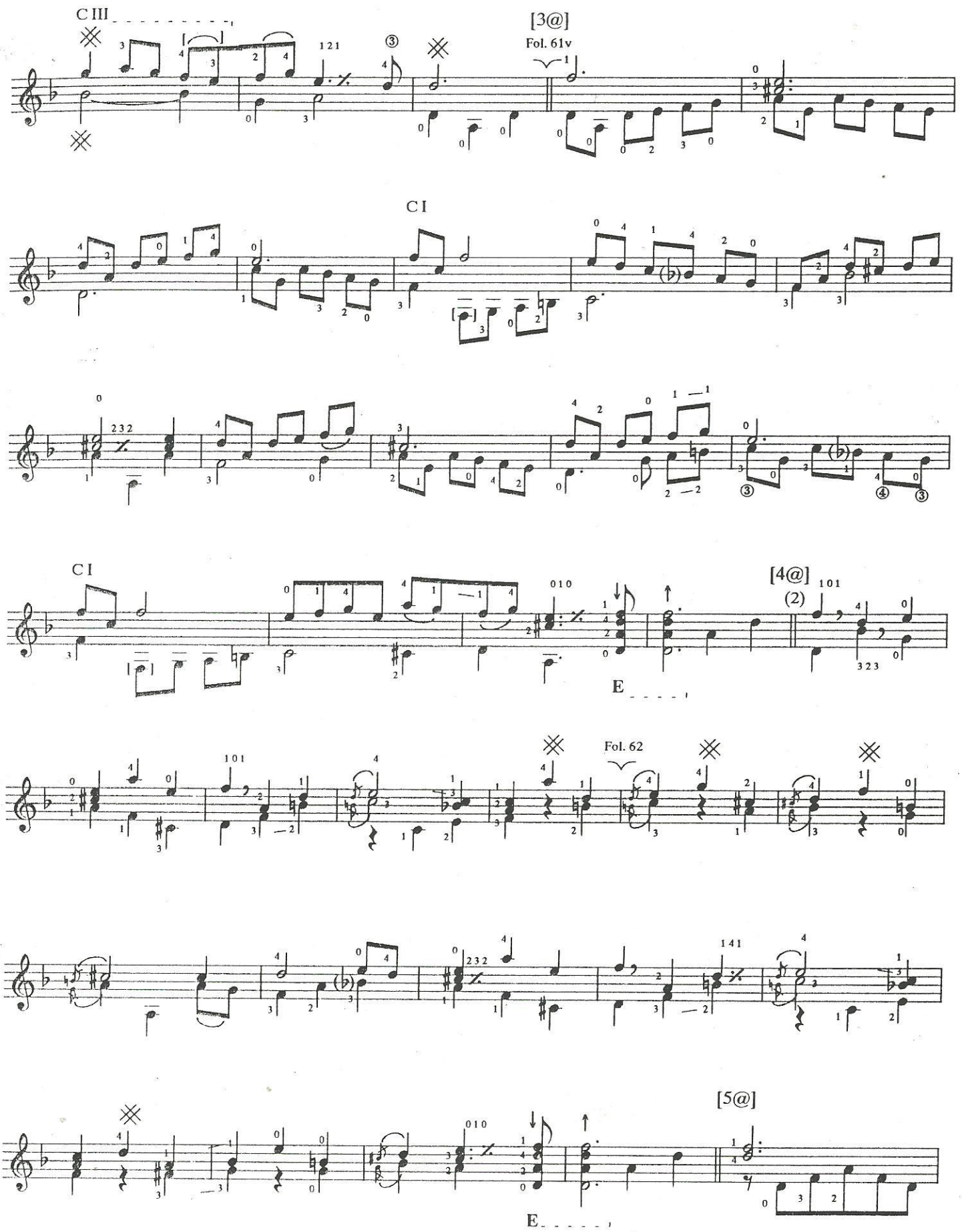

C III
C III
I
E
Fol. 75v
C I
(3)
C I
C I
C I
B
Fol. 76
C I
C I

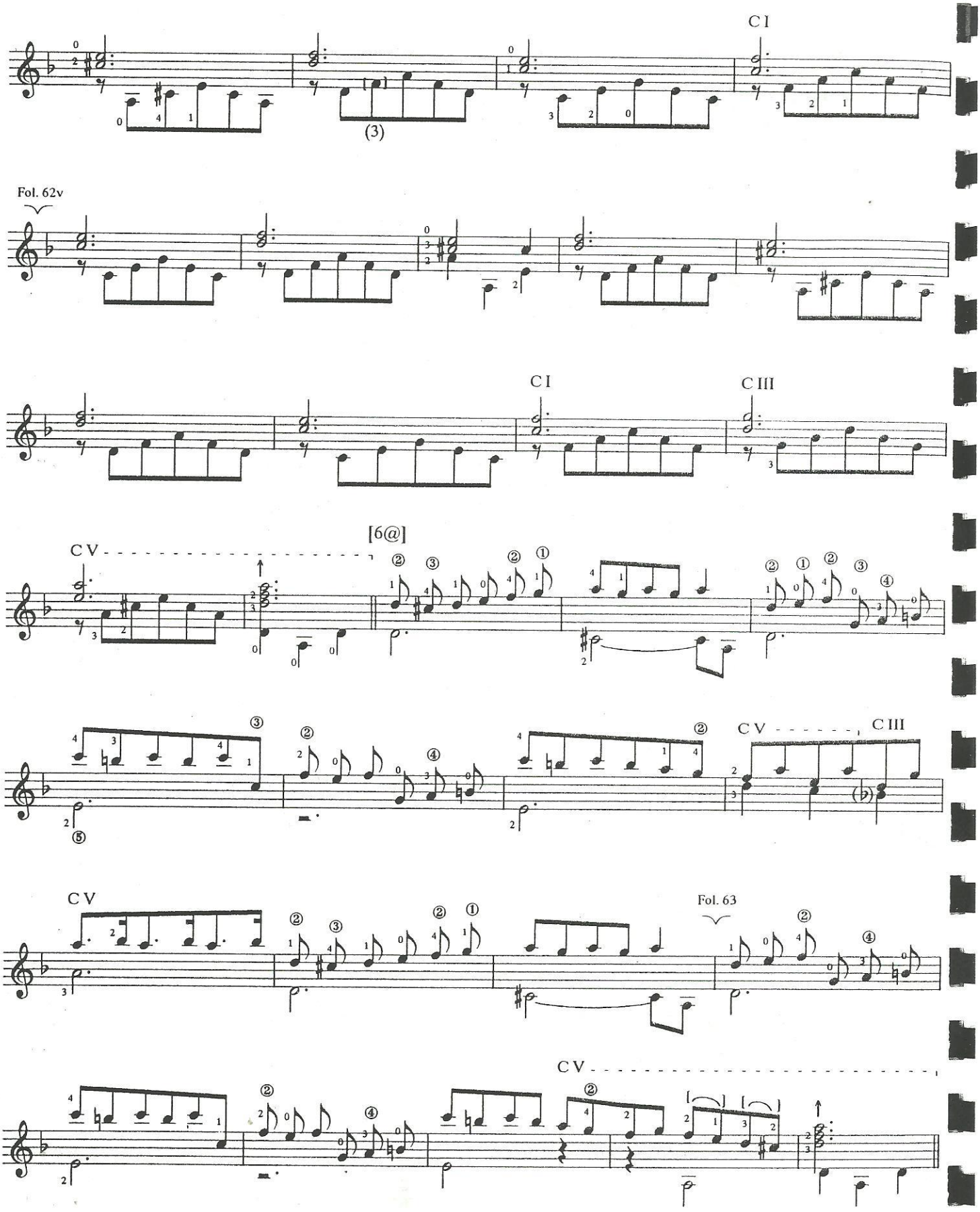
Folías Ytalianas

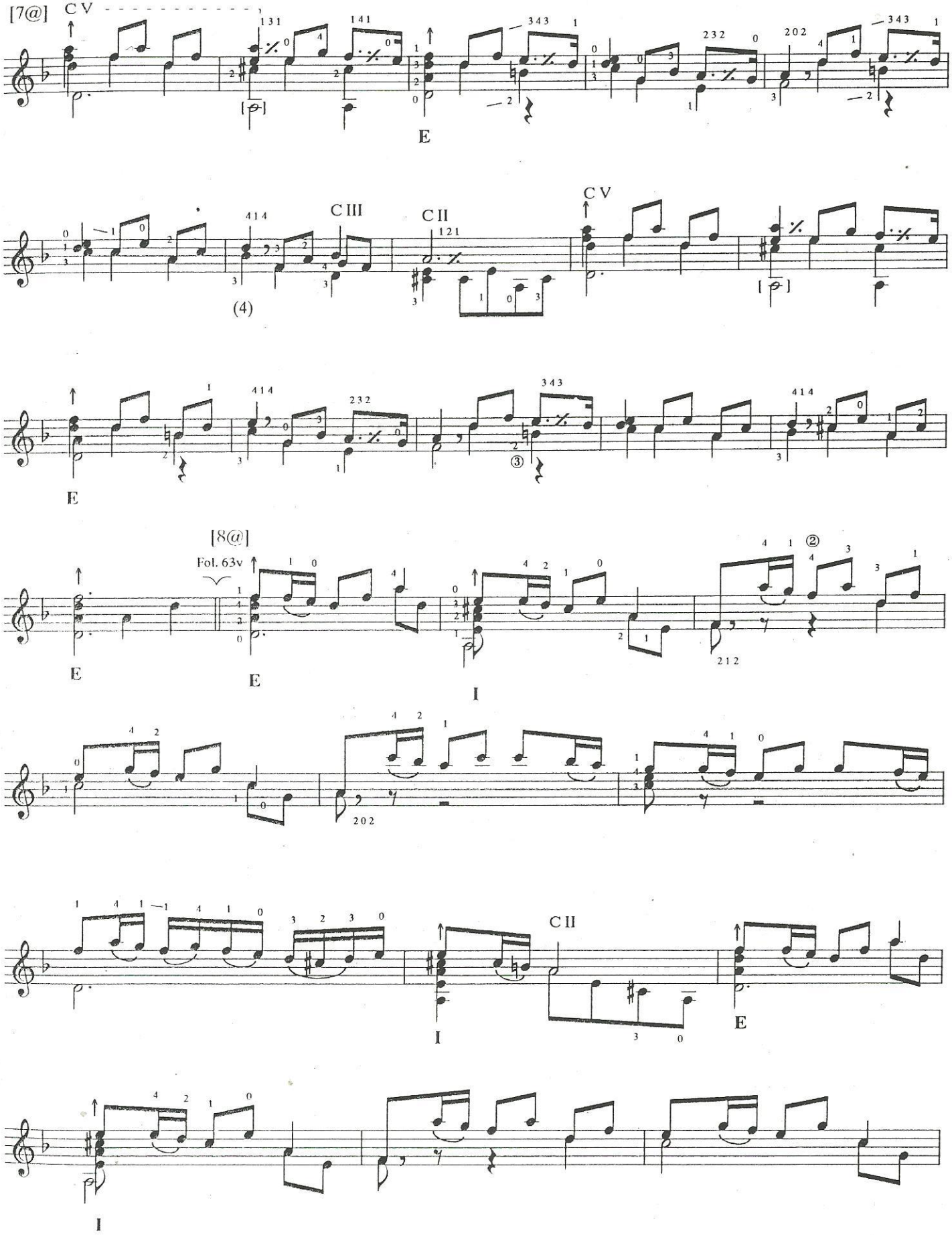
Trancripción para guitarra:
Isabelle Villey

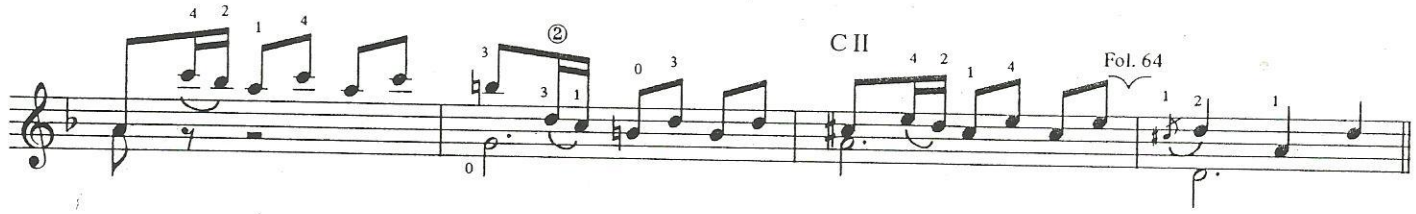
Códice Saldívar

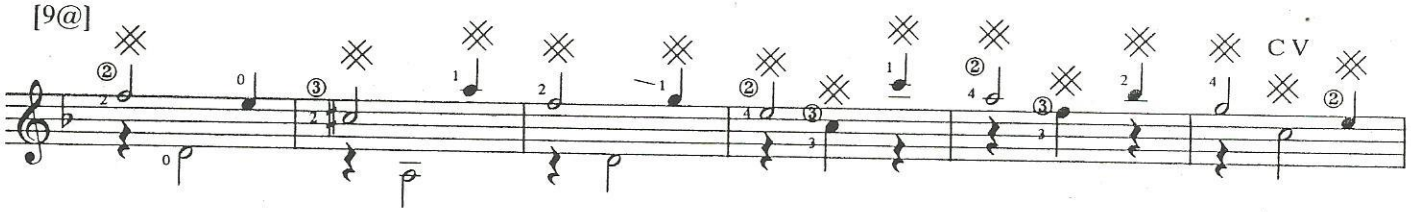


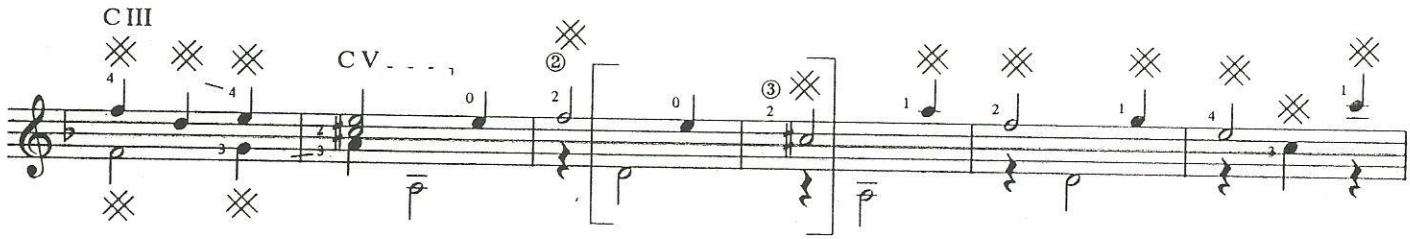

C III
[3@]
Fol. 61v
C I
C I
[4@]
(2)
E
Fol. 62
[5@]
E

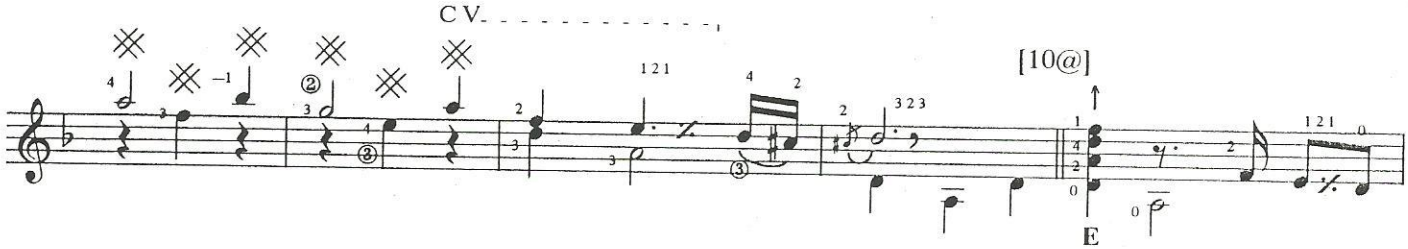

C I
(3)
Fol. 62v
C I
C III
[6@]
C V
C V
C III
C V
Fol. 63
C V

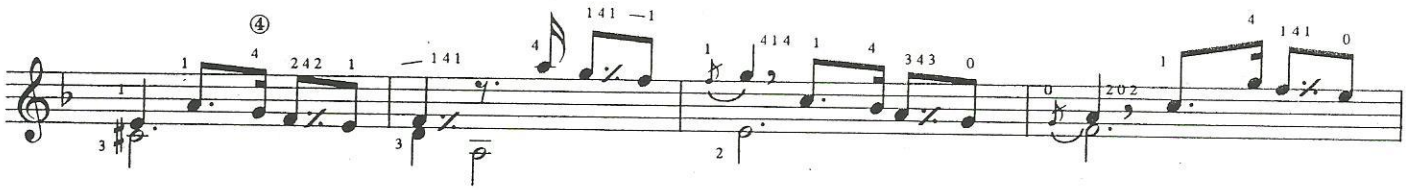

[7@]
C V
E
C III
C II
(4)
C V
E
[8@]
Fol. 63v
E
E
I
I
C II
E
I

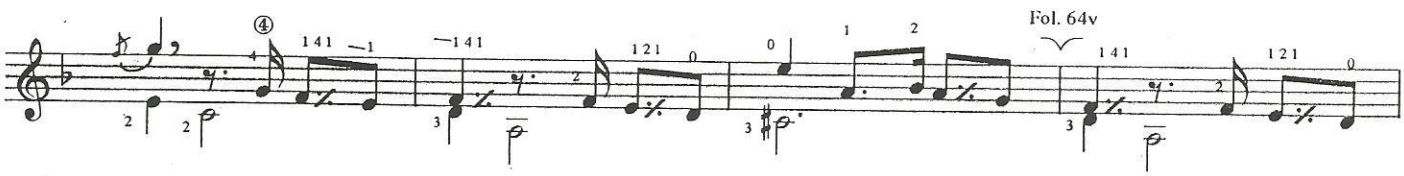

C II
Fol. 64

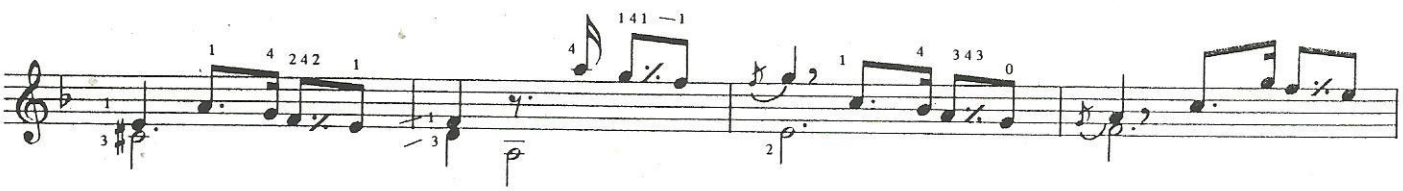

[9@]
C V

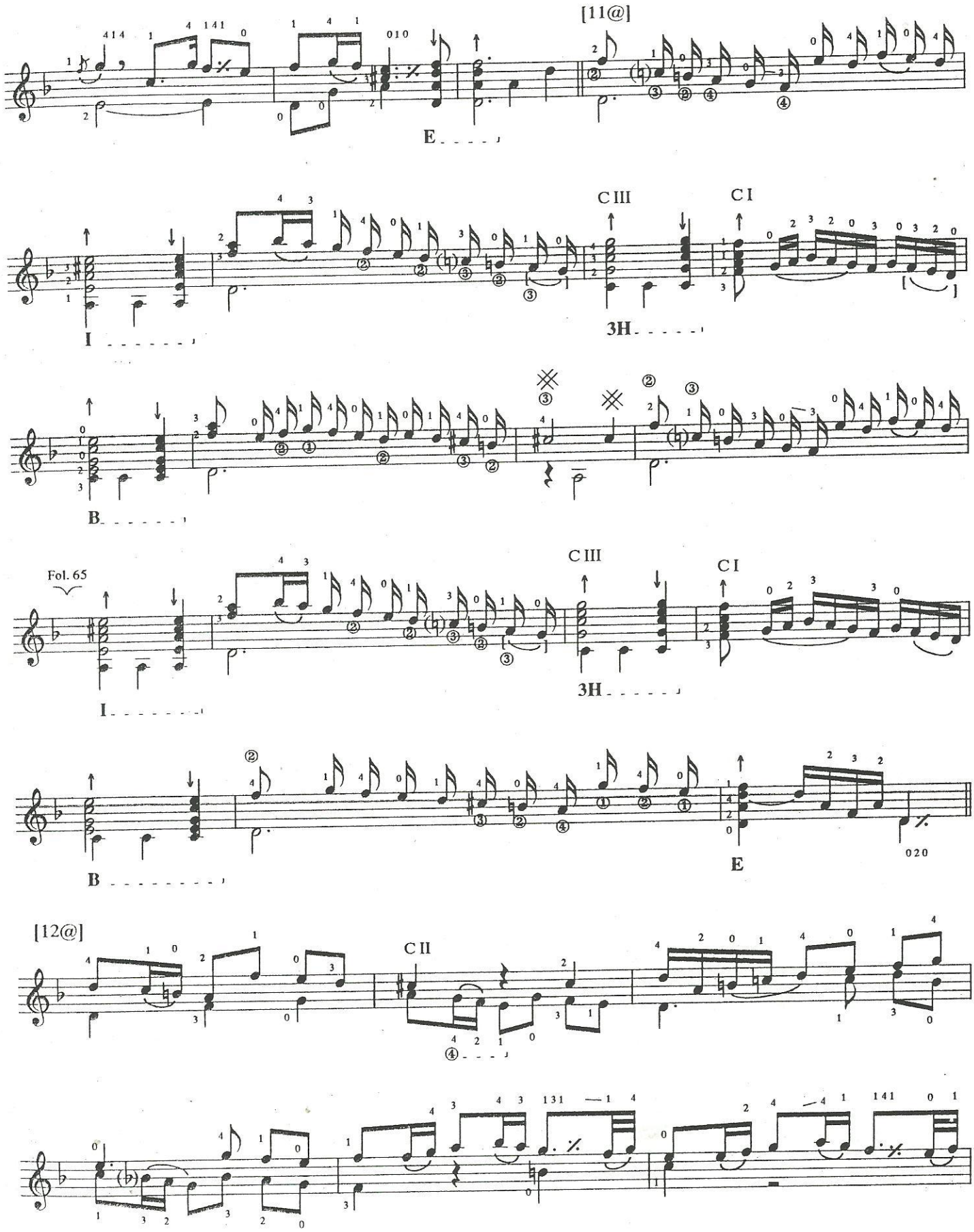

C III
C V

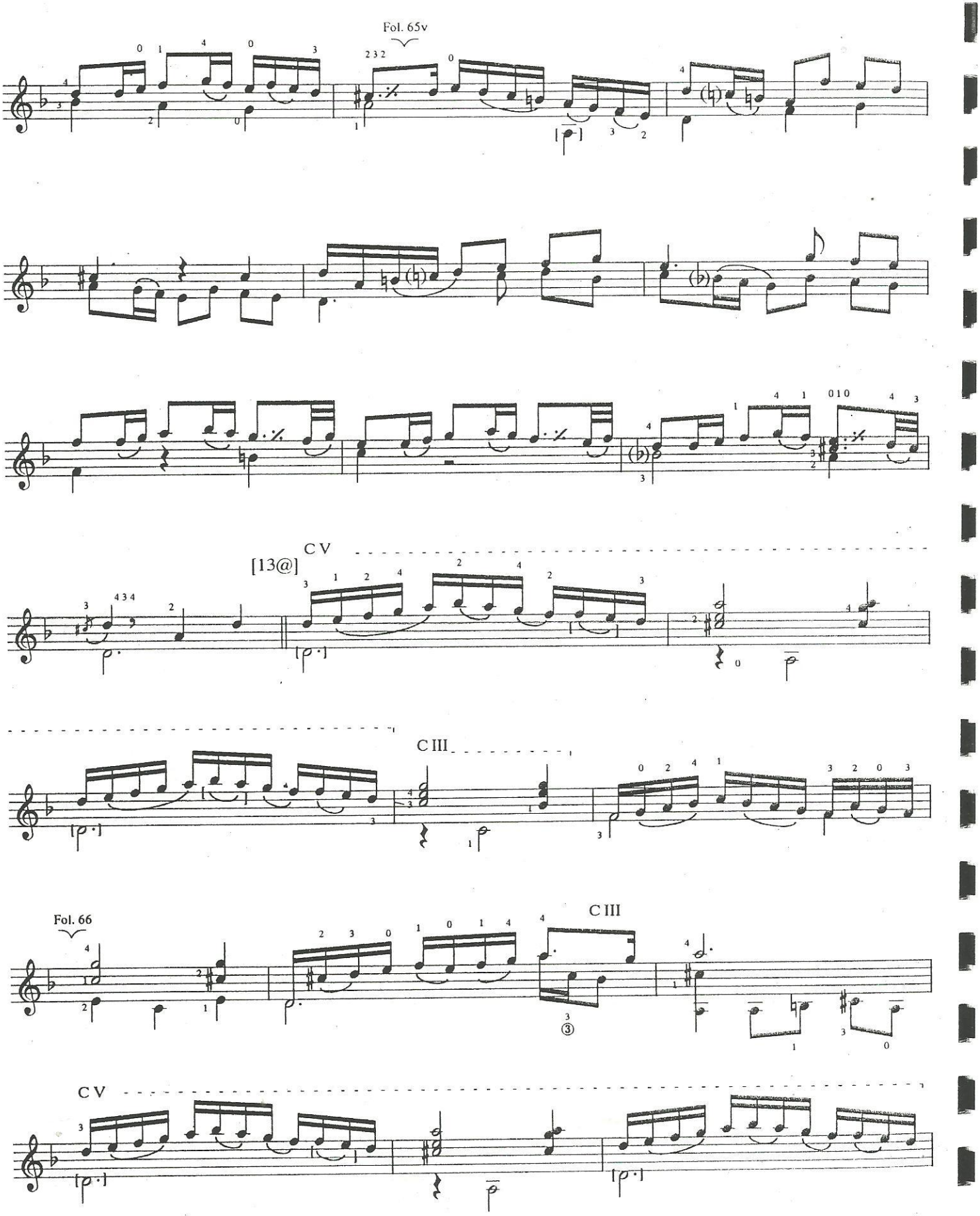

C V
[10@]
E

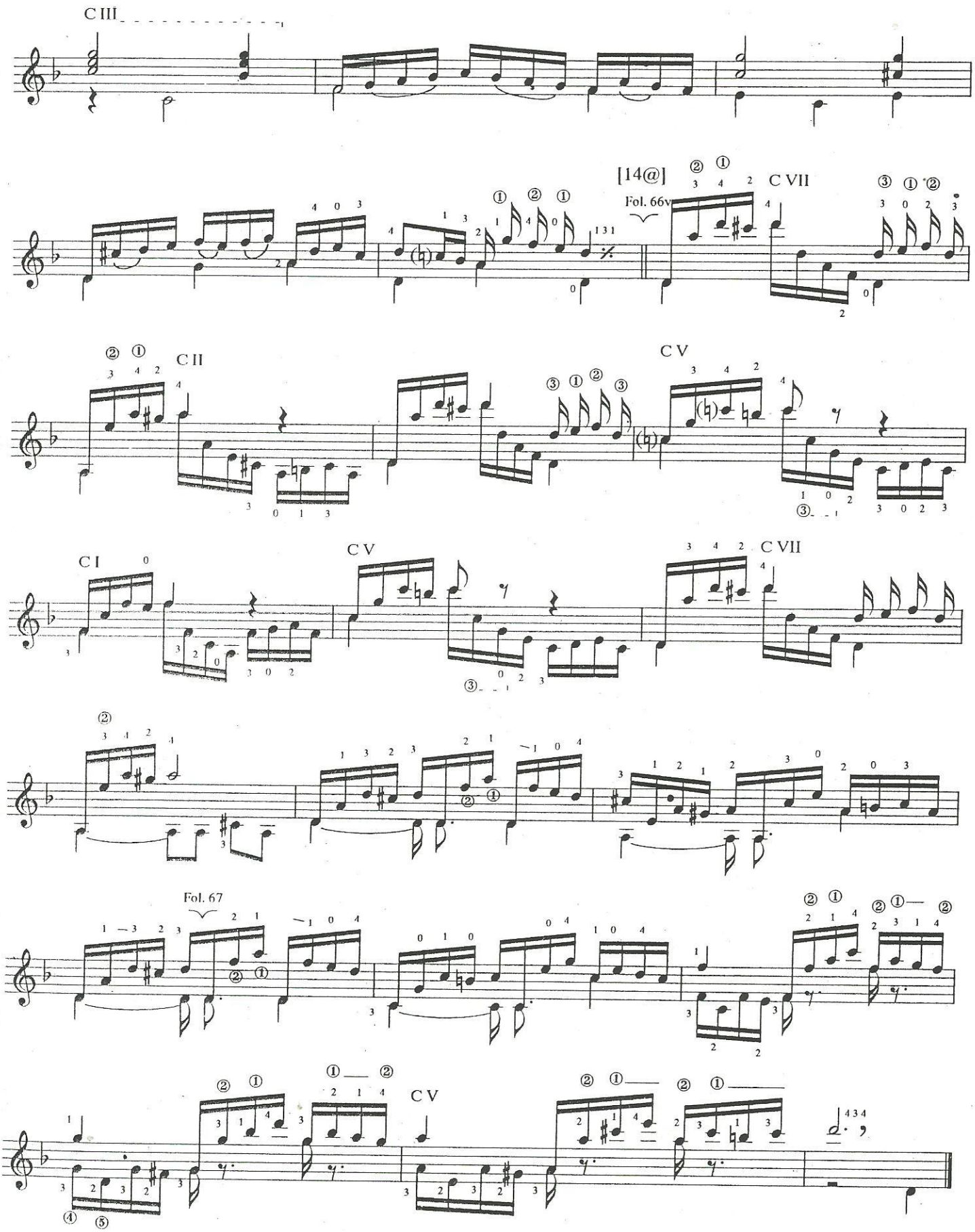



Fol. 64v




[11@]
E
C III
C I
3H
I
B
Fol. 65
C III
C I
3H
I
B
E
[12@]
C II

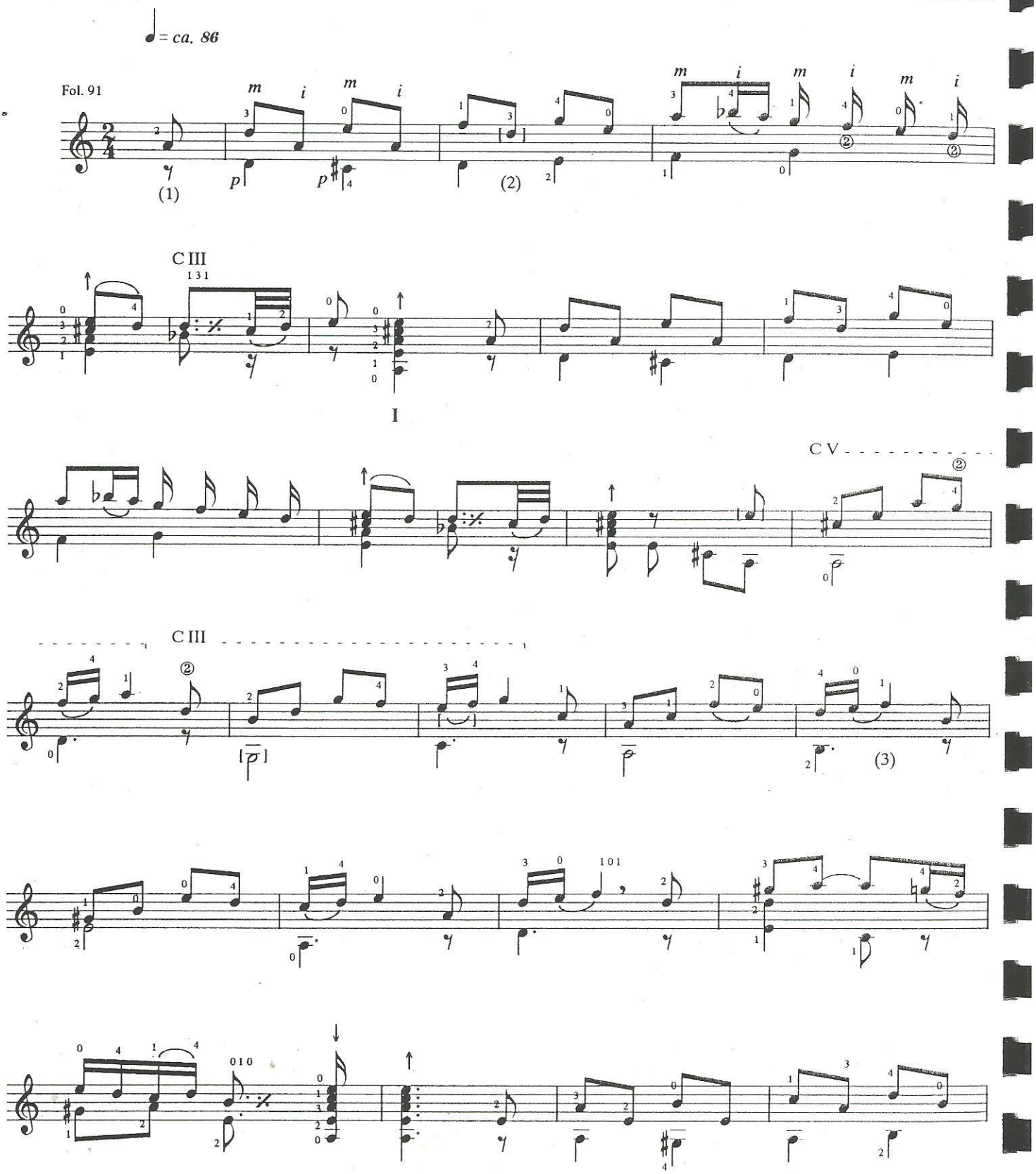

Fol. 65v
[13@]
C V
C III
Fol. 66
C III
C V

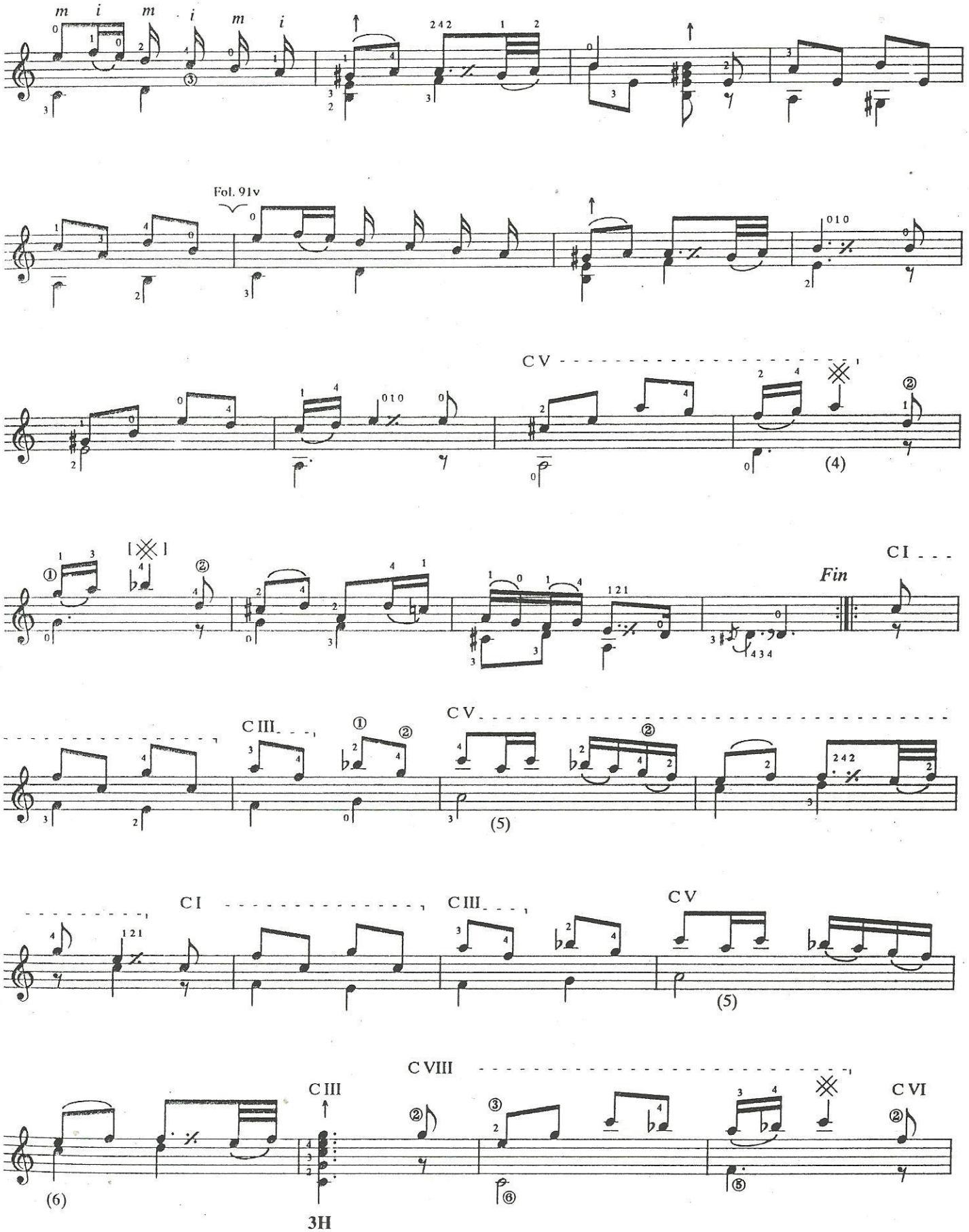

C III
[14@]
Fol. 66v
C VII
C II
C V
C I
C V
C VII
Fol. 67
C V

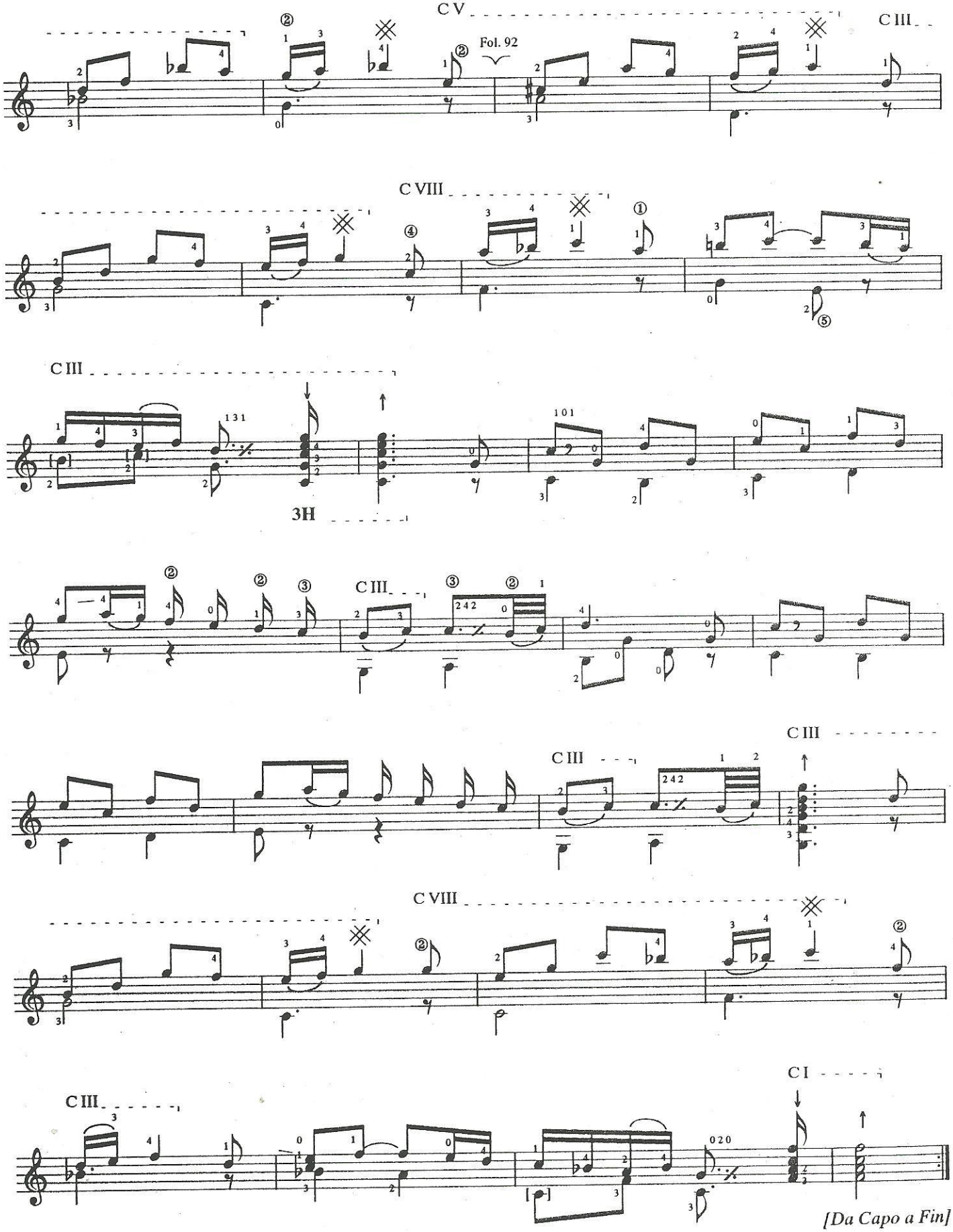
Allegro

Trancripción para guitarra:
Isabelle Villey

Códice Saldívar



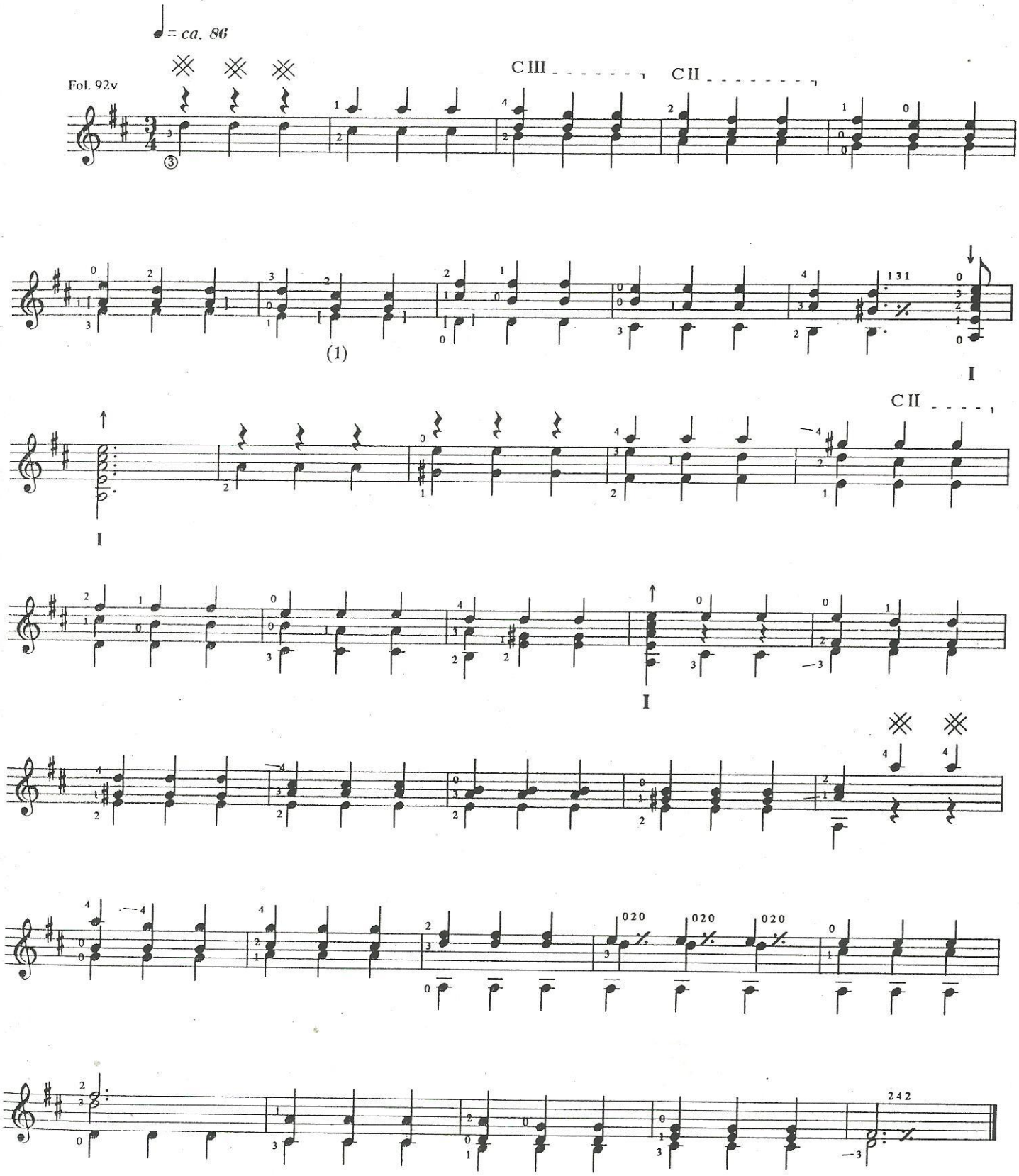

m i m i m i
Fol. 91v
CV
(4)
CI
Fin
CIII
CV
(5)
CI
CIII
CV
(5)
CVIII
CIII
CVI
(6)
3H


C V
C III
Fol. 92
C VIII
C III
3H
C III
C III
C III
C VIII
C III
C I
[Da Capo a Fin]

Grabe

Trancripción para guitarra:
Isabelle Villey

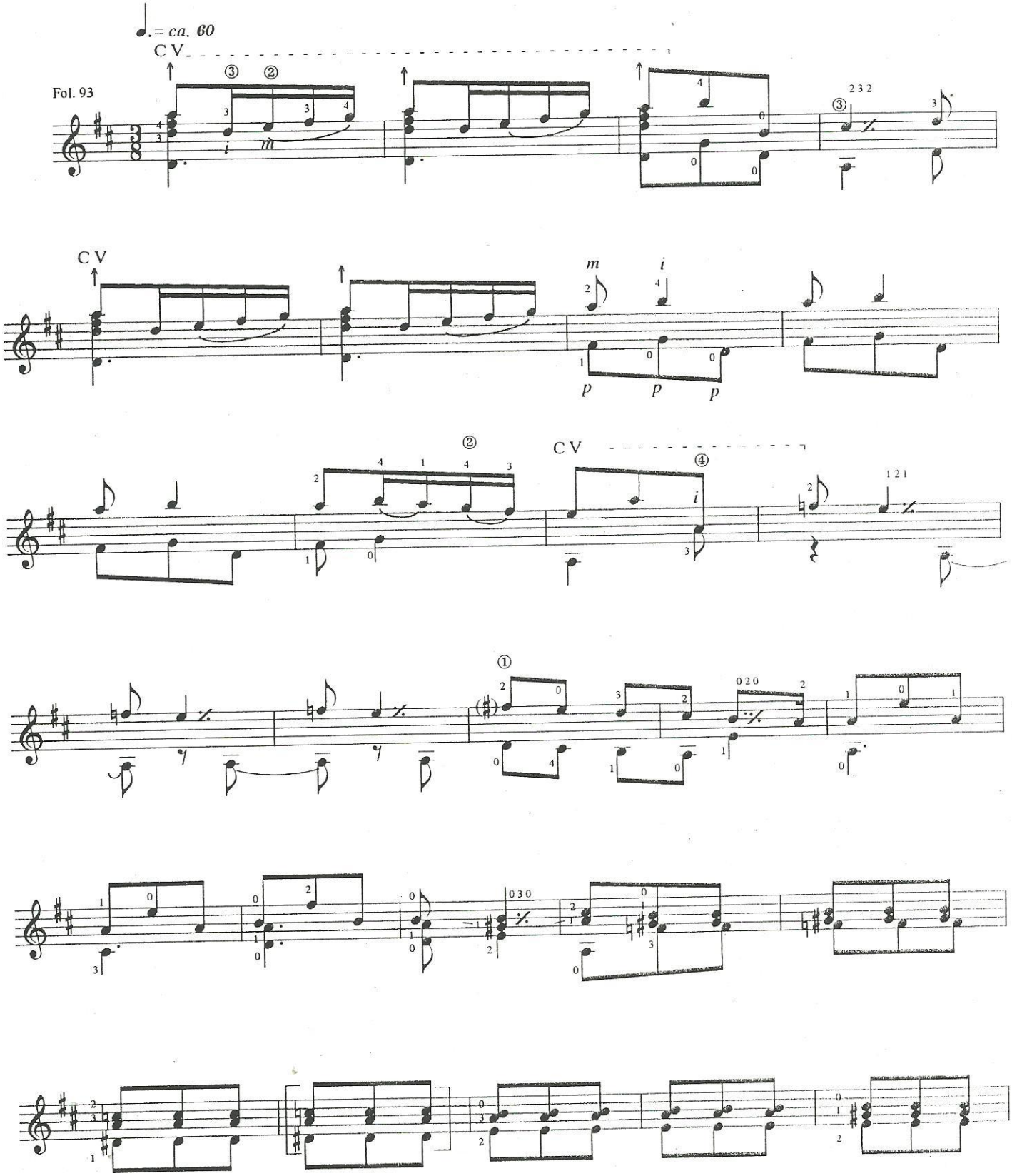
Códice Saldívar

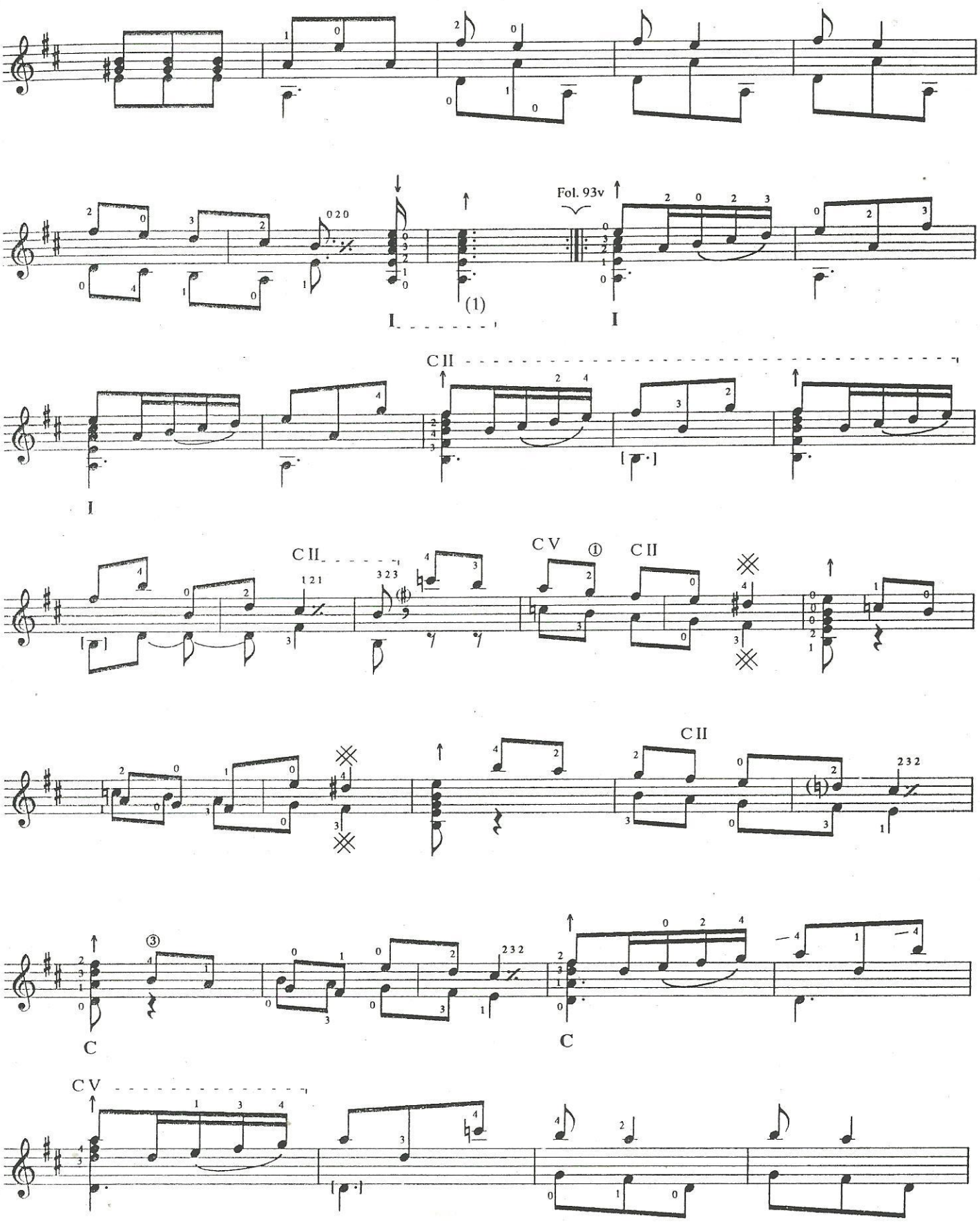


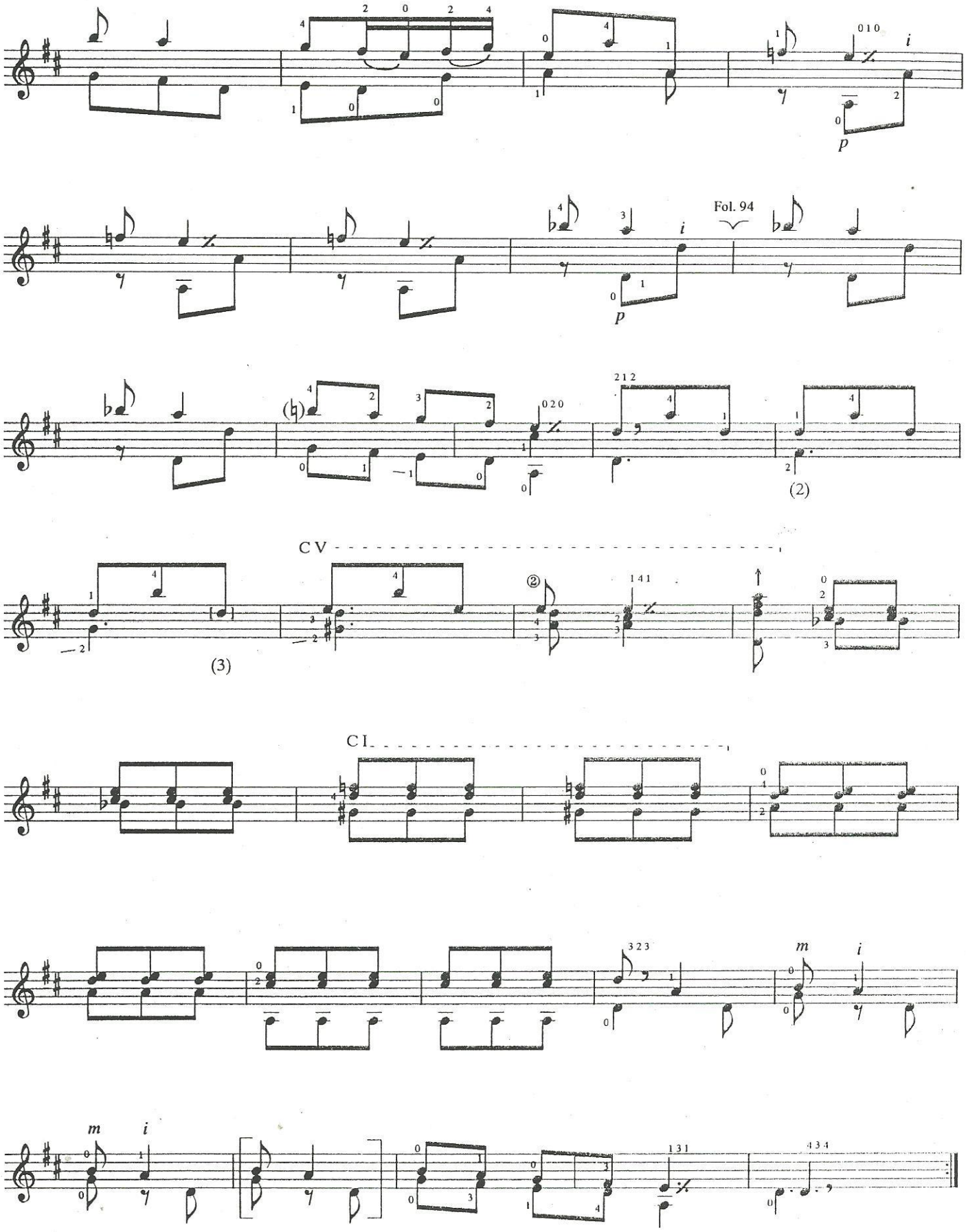
Allegro

Trancripción para guitarra:
Isabelle Villey

Códice Saldívar




Fol. 93v
I
(1)
I
I
C II
C II
C V
①
C II
C II
③
C
C
C V


Fol. 94
(2)
CV
(3)
CI

NOTAS

Menuet Amoroso

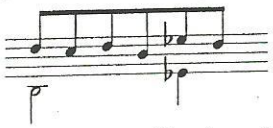
(1) Re en ④ en vacío en el original.

(2) en el original, y el Do en ⑤.

(3) Re en ④ en vacío en el original.

La Amable

(1) Este adorno es , mordente inferior en el original.

(2)  en el original.

(3) Reconstrucción de este compás que falta en el original.

Folías Ytalianas

(1) Acorde mayor, con Fa♯ en el original.
(2) La cuarta diferencia consta de 24 compases en el original, ya que toda una sección de 8 compases está repetida.
(3) Sol en el original.
(4) En este acorde, las dos notas tienen el adorno inferior en el original.

Allegro (fol. 91)

(1) en el original.
(2) La en el original.
(3) en el original.
(4) Este compás está escrito dos veces en el original.
(5) Estas 6 notas están escritas como en el original.
(6) Falta el signo al principio de este compás.

Grabe

(1) La grave en el original.

Allegro (fol. 93)

(1) Acorde con valor en el original.

(2) en el original.

(3) en el original.

La guitarra en el México barroco
se terminó de imprimir en febrero de 1995
en los talleres de Editorial Ducere,
S.A. de C.V., Rosa Esmeralda 3bis,
col. Molino de Rosas, 01470 México, D.F.
El tiro consta de 1000 ejemplares
más sobrantes para reposición.
Hizo la composición tipográfica
Laura Elena Pulido Varela.
El diseño, la producción y el cuidado editorial
estuvieron a cargo de
Sans Serif Editores, S.A. de C.V., telfax 674 60 91